

欧洲名画欣赏丛书

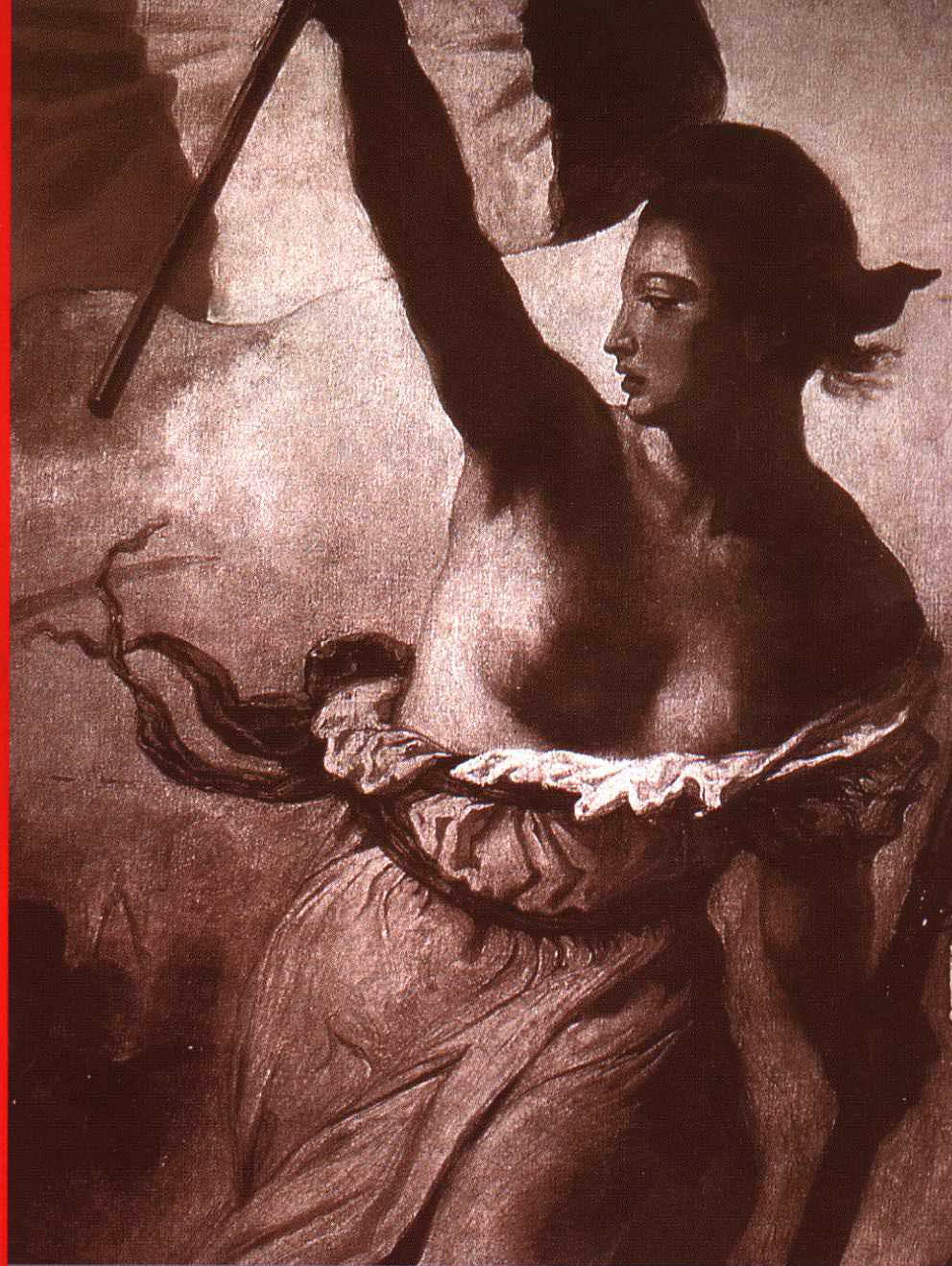
主编：全山石 QUAN SHAN SHI

100幅法国名画

100

100 FU FA GUO MING HUA

山东美术出版社

100幅法国名画

欧洲名画欣赏丛书

主编：全山石QUAN SHAN SHI

山东美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

100幅法国名画／全山石主编．一济南：山东美术出版社，2005.6
(欧洲名画欣赏丛书)
ISBN 7-5330-2011-1

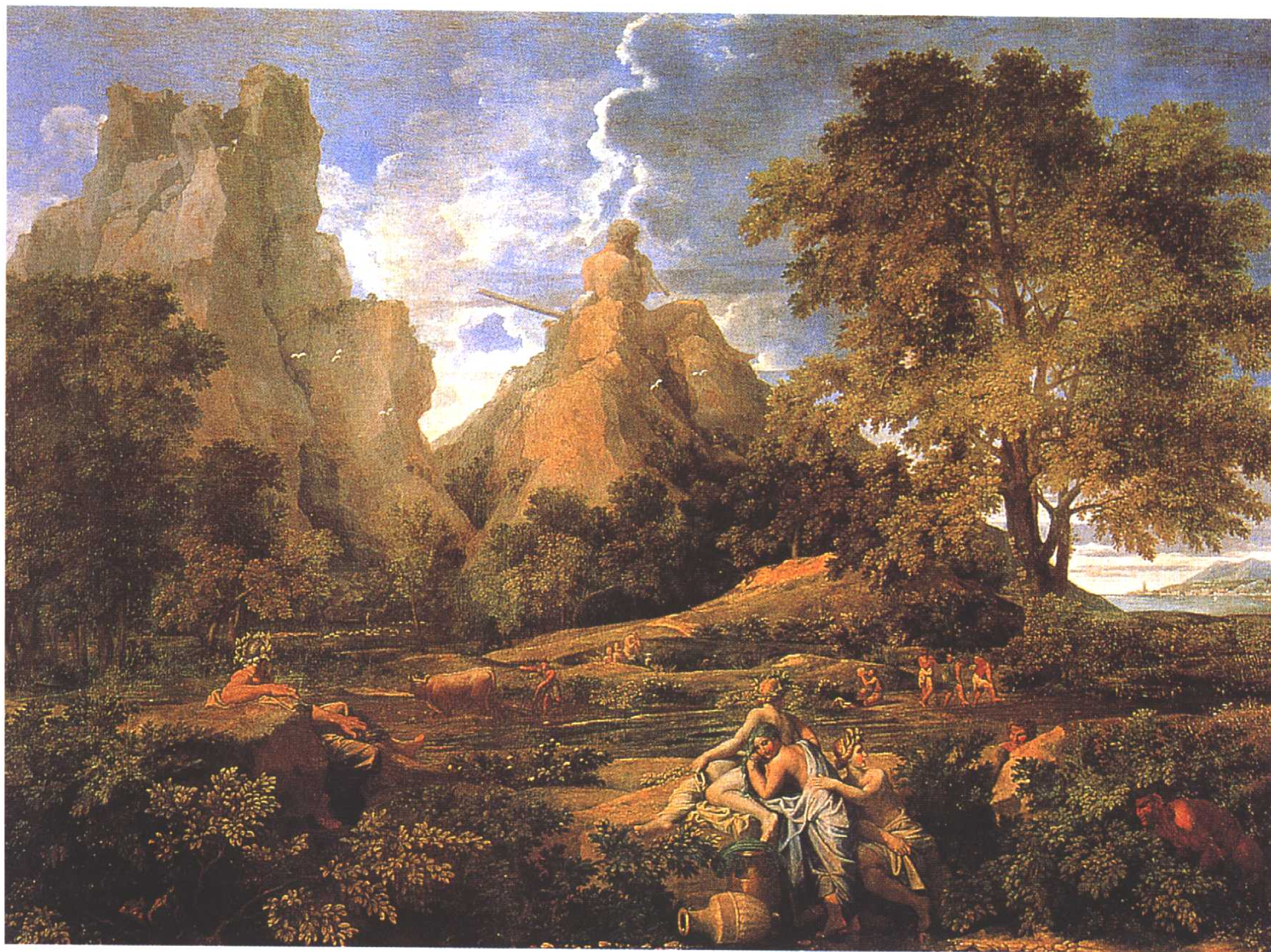
Ⅰ.1…　Ⅱ.全…　Ⅲ.油画-作品集-法国
Ⅳ.J233

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第046090号

主　　编：全山石
文字审定：孔新苗
文字撰稿：王冬梅　张向荣
责任编辑：李　晋
装帧设计：李　晋　周　圆

出　　版：山　东　美　术　出　版　社
济南市经九路胜利大街39号（邮编：250001）
发　　行：山东美术出版社发行部
济南市顺河商业街1号楼（邮编：250001）
电话：（0531）86193019 86193028
制版印刷：山　东　新　华　印　刷　厂
开　　本：787×1092毫米　小16开　6.5印张
版　　次：2005年6月第1版　2005年6月第1次印刷
定　　价：35.00元

目录

1.《风景和波利费姆》 普桑 油画 画布 150cm × 198cm 1649年 圣彼得堡，埃尔米塔什博物馆收藏

这是普桑最重要的风景画之一。普桑巧妙地把高山和平原、森林和湖泊结合起来，创造出一处并非真实的理想景致。画面充满了维尔吉尔的田园诗情，将观者带入人与自然直接对话的纯真世界。

2.《阿卡迪亚的牧人》 普桑 油画 画布 85cm × 121cm 1655年 巴黎，罗浮宫收藏

这幅画是普桑的代表作，是一幅富于哲理的作品。画中人物凝望着墓石上的铭文，思索着生与死的问题。犹如古典雕塑般的人物被组合在一个宁静和谐的构图内，庄严而又不乏生动，再衬以牧歌式的风景，典型地体现了新古典主义绘画风格。

3.《油灯前的抹大拉》　乔治·德·拉杜尔　油画　画布　128cm×94cm　1635年－1640年　巴黎，罗浮宫收藏

这幅作品是以抹大拉为题材的惟一有签名的绘画。拉杜尔以独特的用光技巧，简洁的构图，表现了抹大拉孤独生活中的内心世界。

4.《方块 A 的骗局》 乔治·德·拉杜尔 油画 画布 106cm × 146cm 1647 年 巴黎，罗浮宫收藏

法国画家拉杜尔的风俗画。人物形象具有简练的概括性几何形态，人物眼神的描画生动地表现了场景的气氛。背景全黑，加强了发光区的人物形象，获得了响亮的效果。

5. 《农民家庭》 路易·勒南 油画 画布 113cm × 159cm 1642年 巴黎，罗浮宫收藏

这是17世纪法国平民画家路易·勒南的代表作。它用真实的笔调描绘了乡村农民生活的简陋和贫困。画中人物形象各具性格，衣着破旧，却不失尊严。该画用光柔和，介于灰色与棕色之间的凝重色彩庄重而真实。

6.《吉尔斯——哑剧丑角》 华托 油画 画布 149cm × 184cm 1719年 巴黎，罗浮宫收藏

此画是罗可可时代华托创作的巨幅海报。作者以自然主义的手法表现做忧郁或沉思状的喜剧人物。画中的吉尔斯孤独地站着，满脸傻相，因独特的性格而与周围的人格格不入，表达了华托敏锐的感受和款款柔情。

7.《憩息的狄安娜》 布歇 油画 画布 73cm × 57cm 1742年 巴黎，罗浮宫收藏

这是法国罗可可风格最典型的作品之一，布歇的绘画充满矫饰之风，反映了法国宫廷艺术趣味的变迁。这幅作品技巧高超，造型严谨，色彩丰富，追求甜美浮华，洋溢着充满了官能之美的享乐主义气息。

8.《带烟斗的静物画》 西蒙·夏尔丹 油画 画布 32.5cm × 40cm 约1737 年 巴黎，罗浮宫收藏

这幅作品把日常生活用品描绘得如此亲切和富有生命力。质朴无华的色调，真实严谨的造型，传达出一种朴实之美，使人感受到平凡生活的温暖。自夏尔丹之后，法国绘画发现了“平凡”、“宁静”之美。

9.《从菜市场归来的女人》 西蒙·夏尔丹 油画 画布 47cm × 38cm 1739 年 巴黎，罗浮宫收藏

这是一幅平民美术的杰出代表作品。出色的构图简洁自然，左侧的锅炉房加强了画面的空间透视效果，而女人公的蓝色衣服与褐色背景环境形成对比，渗透着一种生活美的真切情感。

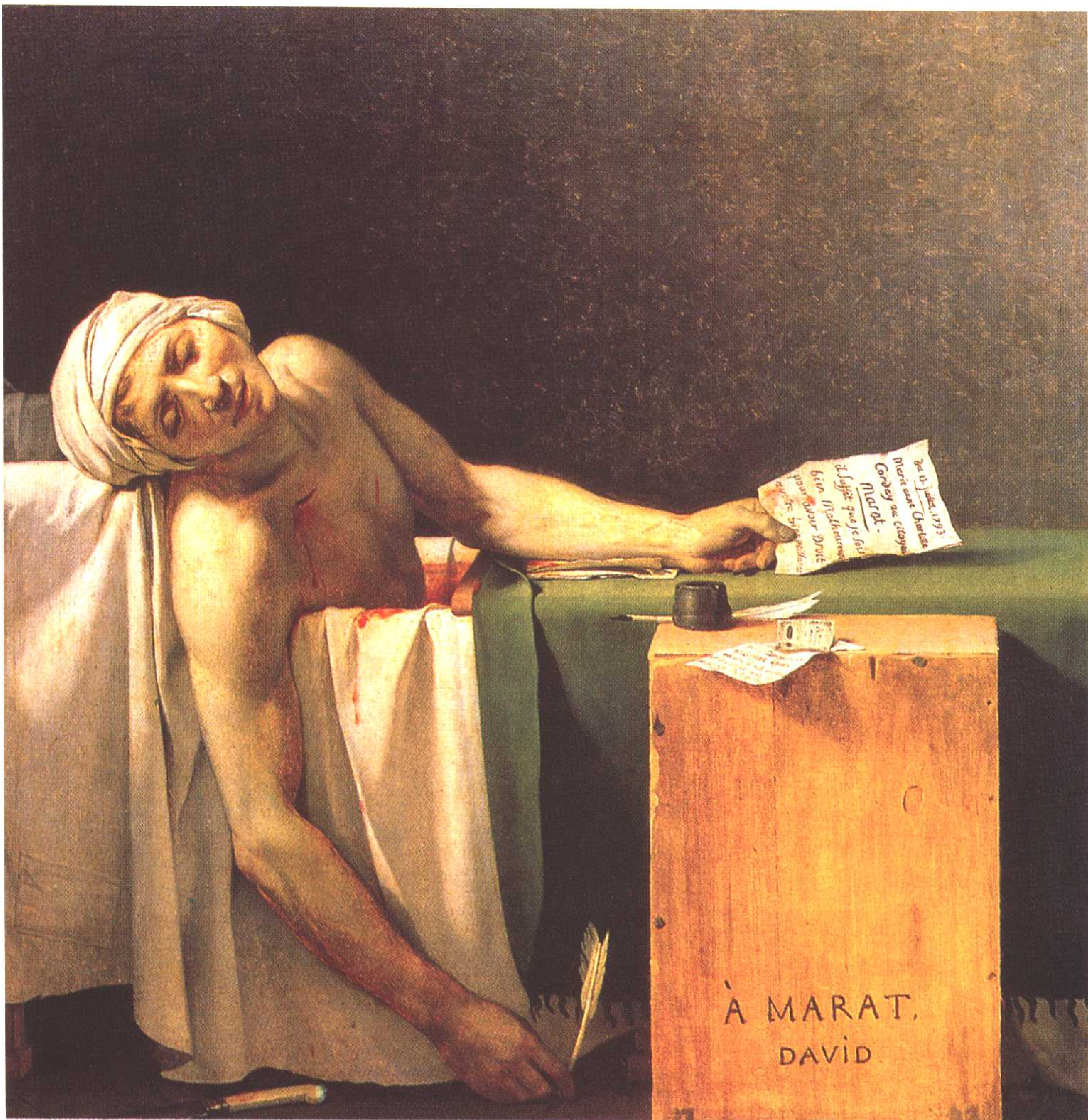
10.《秋千》 弗拉戈纳尔 油画 画布 81cm × 64.5cm 1768年 伦敦，华利斯收藏所

此画最能代表罗可可画家弗拉戈纳尔的画风。画中少妇穿着粉红色衣裙，线条起伏多变而又夸张，她轻佻地将鞋子向空中踢去，眼神中流露出轻浮的挑逗。画中丘比特和美惠三女神雕像强化了画面的情色成分。整幅画用极为细碎的精巧笔法绘制，一切都在为讲述这件风流韵事服务。

11.《贺拉斯的誓言》 达维特 油画 画布 330cm×425cm 1784年－1785年 巴黎，罗浮宫收藏

此画被看作欧洲新古典主义的标志，画家达维特是新古典主义运动的领衔人物。这幅画是他最典型的作品，具有清晰的形式、强烈的稳定感和坚实感。画中罗马式衣饰、罗马式建筑，都隐含着对雅典民主制和罗马共和制的象征，因而成为法国大革命的号角。作品精练地表现了一个时代的情感。

12.《马拉之死》 达维特 油画 画布 165cm × 128cm 1793年 布鲁塞尔，皇家美术博物馆收藏

法国大革命期间，革命者马拉被保守党人刺死，这一形象成了法国大革命的艺术概括。画面单纯而又静穆，画家吸收古典雕刻的简洁与克制风格，为法国大革命描绘了一幅伟大的纪念碑。

13.《阻止战斗的撒宾女人》 达维特 油画 画布 385cm×522cm 1799年 巴黎，罗浮宫收藏

这幅画试图传达一种爱情战胜冲突的主题。画中的撒宾妇女冲入战场，试图阻止撒宾人与罗马人的战争。画中男性人体画得英武健美，但没有战斗的力度和紧张，动作像是摆给观众看的，表现出新古典主义风格的特点；女性是画面的中心，她们用肉体和爱心来分开交战双方，传达了画面的主题。

14.《拿破仑一世加冕大典》 达维特 油画 画布 621cm×979cm 1806年－1807年 巴黎，罗浮宫收藏

达维特穷三年时光创作这幅大画，画面共出现150个人物。作者以水平线和垂直线为基本的构图结构，几个主要人物意义明确的动作及简洁明快的手法为作品注入了单纯而雄壮的效果。

15.《里维埃尔小姐》 安格尔 油画 画布 100cm × 70cm 1805年 巴黎，罗浮宫收藏

这是新古典主义的杰出大师安格尔的作品，在他之后新古典主义演化为贵族化的学院派古典主义。这幅作品色彩淡雅明净，细节丰富统一，外轮廓简洁明晰，处处引人入胜，令人回味不已。

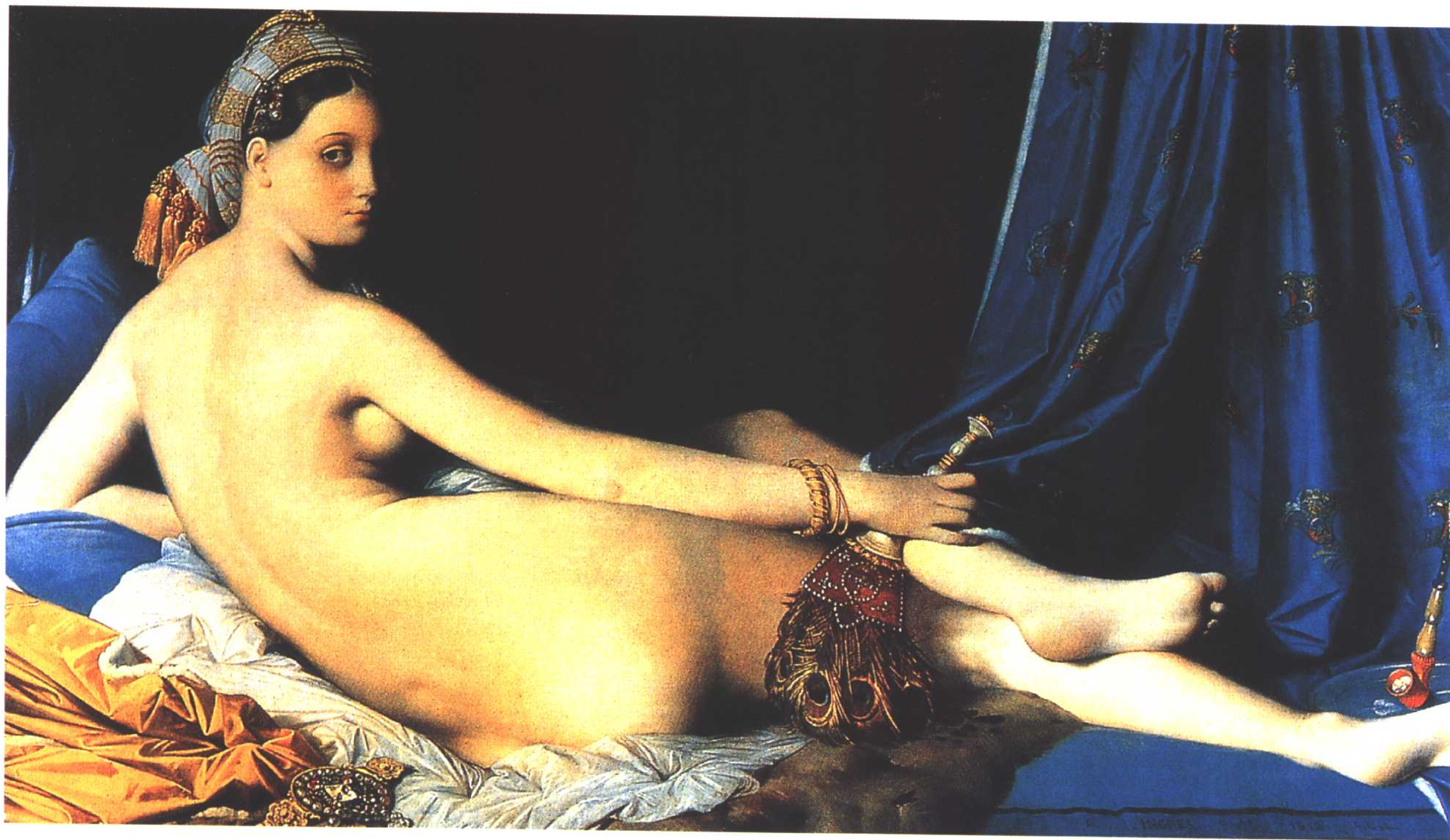

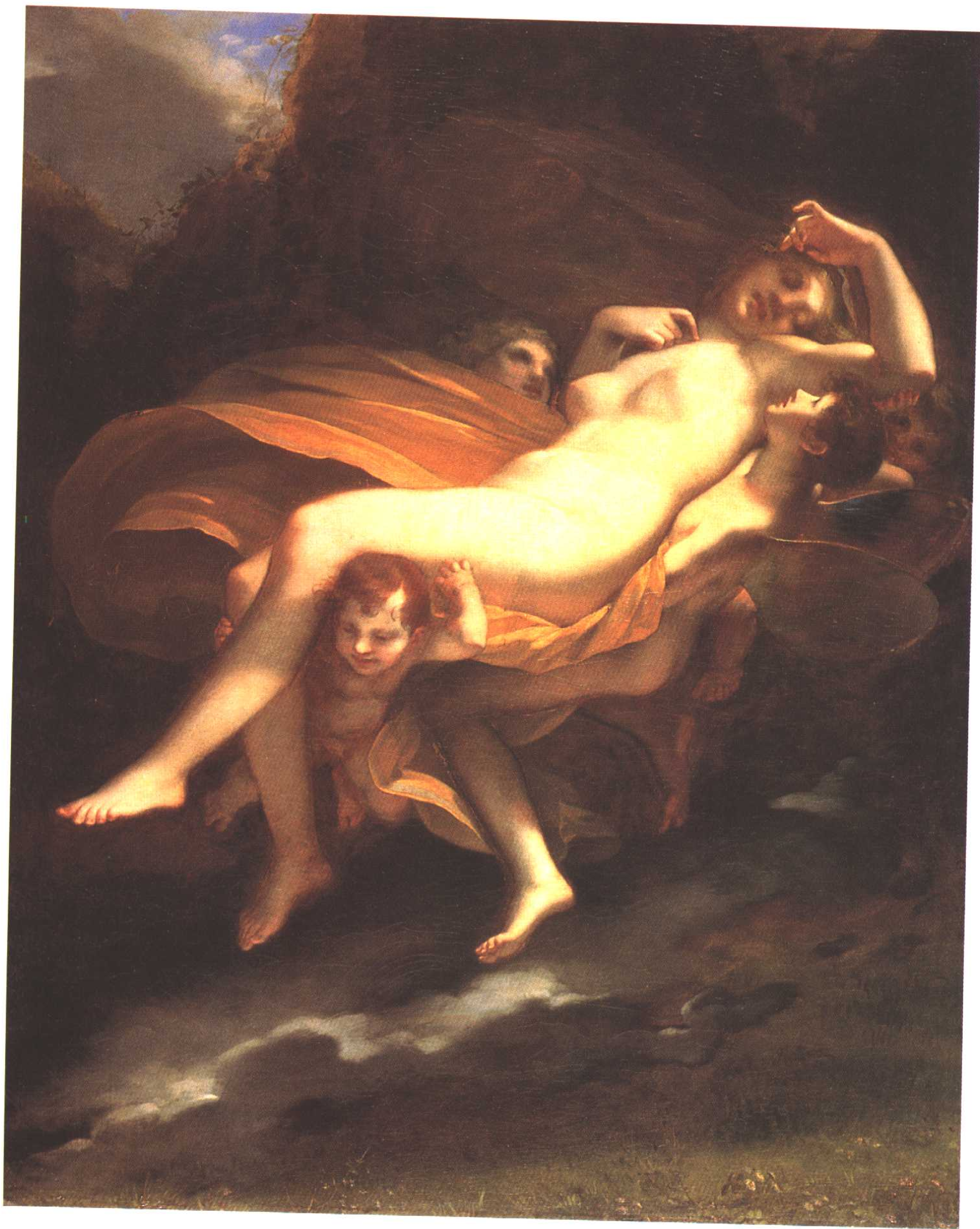
16.《瓦尔平松的浴女》 安格尔 油画 画布 146cm × 97.5cm 1808年 巴黎，罗浮宫收藏

这是安格尔追求古典理想美所作的裸女形象之一，是古典的理想美与19世纪浪漫情调相结合的杰作。画面构图的严谨，人体造型的洗炼和洁净，与丰富而又微妙的色调变化结合得完整而和谐。

17.《大宫女》 安格尔 油画 画布 91cm×162cm 1814年 巴黎，罗浮宫收藏

安格尔追求女人体艺术美最显著的特点，是舍弃所有无助于主要效果的枝节细部，力求单纯。在这幅作品中，他按照美的要求改变了形象，充满概括之美。迟缓与紧张，神秘与明晰，浪漫与高贵等二元因素被画家完整结合起来。

18.《绑架波赛克》 普鲁东 油画 画布 195cm × 157cm 1808年 巴黎，罗浮宫收藏

此画是倾向于浪漫主义的新古典主义画家普鲁东的作品。少女身体圆浑丰满，富有流动的韵律感，既充满生命活力又焕发出一种脱俗的典雅光彩，体现了画家追求理想美的意境追求。

19.《在阿克拉桥上的波拿巴特》 格罗 油画 画布 73cm × 59cm 1796年 巴黎，罗浮宫收藏

此画是拿破仑的随军画家格罗的成名之作。画中以特写肖像造型表现了拿破仑的雄姿，坚定、冷峻、激动的面孔刻画得生动而富有吸引力，战火纷飞的背景更增加了人物的精神气质。这幅画突破了古典主义的艺术束缚，显示出现实和浪漫相结合的艺术魅力。

20.《法国战场》 恩斯特·梅森尼叶 油画 画布 51.5cm×76.5cm 1814 年 巴黎，奥塞美术馆收藏

画作犹如定格的电影画面，描绘的是拿破仑一世在位的最后一年率领军队出征的情景。阴霾的天气，愁郁的气氛，有一种秋风扫落叶，时不我予的英雄情怀。梅森尼叶采用写实的风格，描绘出一代英雄虽败犹荣的气势。

21.《罗马的野马竞赛》 籍里柯 油画 画布上的纸 45cm × 60cm 1817年 巴黎，罗浮宫收藏

在这幅画中，画家没有仔细刻画人物的个性特征，而是着力于人驾驭烈马的气势，竭力夸张人与马的动势，借以传达画家自身难以按捺的情感。想象与激情是浪漫主义的基本特征。

22. 《梅杜萨之筏》　籍里柯　油画　画布　491cm × 716cm　1819年　巴黎，罗浮宫收藏

这是籍里柯最负盛名的代表作，是由古典主义向浪漫主义和现实主义过渡的杰作，它开辟了法国近代绘画全新的艺术道路。画中情节激动人心，构思大胆而富有戏剧性，构图严谨且充满律动，人体塑造坚实有力度，光影对比强烈，显示出震撼人心的悲剧力量。

23.《但丁的小舟》 德拉克洛瓦 油画 画布 189cm × 242cm 1822年 巴黎，罗浮宫收藏

浪漫主义美术的杰出代表德拉克洛瓦24岁创作了这幅画，并一举成名。作品笔触雄浑有力，色彩简洁刚劲，强烈的明暗表现和色彩对比提高了画面的戏剧性效果。

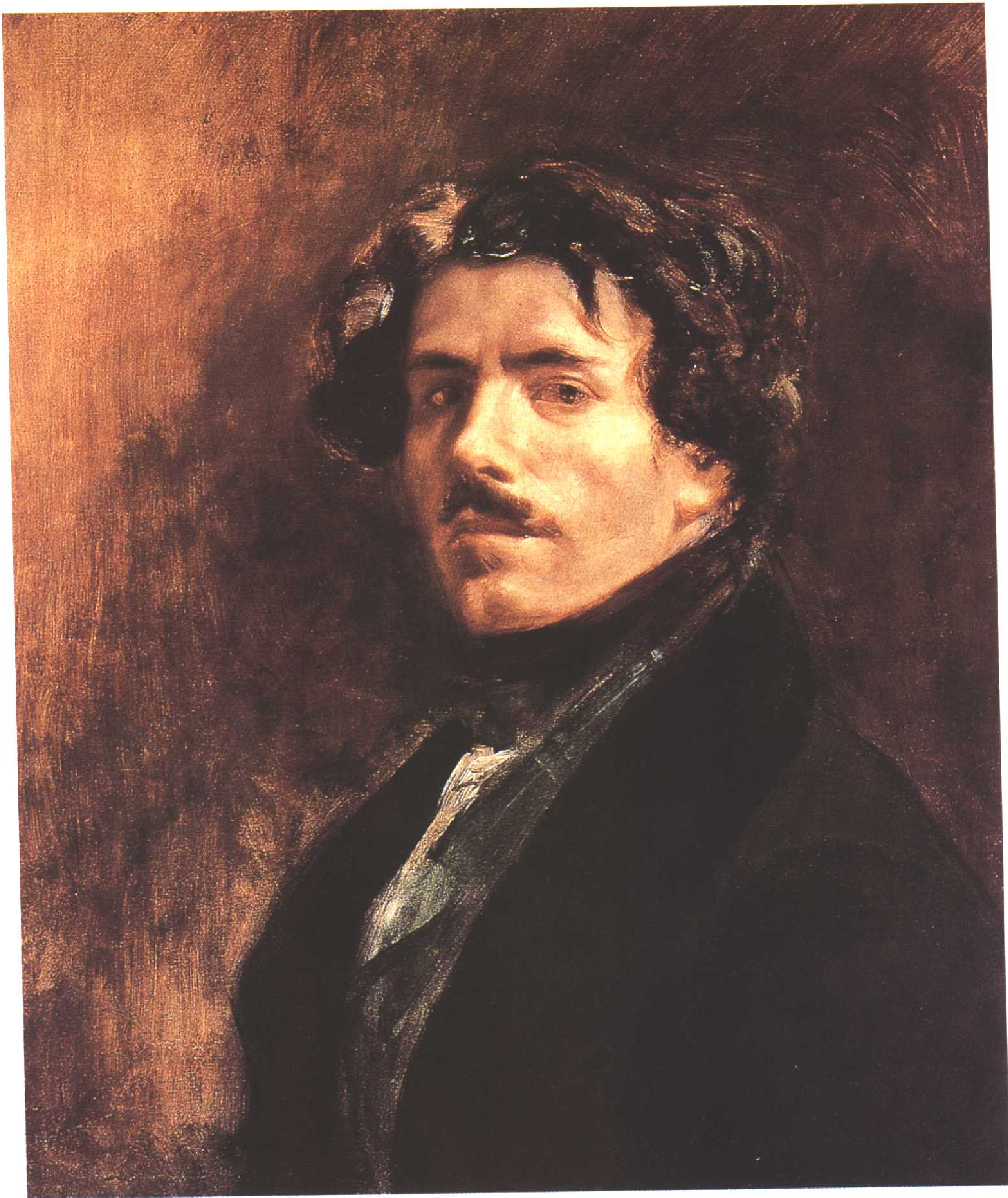
24.《希阿岛的屠杀》 德拉克洛瓦 油画 画布 419cm × 354cm 1824年 巴黎，罗浮宫收藏

这幅画描绘的是1822年希阿岛上的希腊人为反抗土耳其人的压迫而遭受大屠杀的事件。画面上挥洒自如的色彩、浓郁的异国情调以及悲剧性的场面都给人以强烈的心灵震撼。

25.《自由引导人民》 德拉克洛瓦 油画 画布 260cm×325cm 1830年 巴黎，罗浮宫收藏

这是德拉克洛瓦最具影响力的作品，作者将奔放的想象与现实斗争相结合，创立了浪漫主义美术的经典之作。这幅作品构图大胆，想象丰富，激情奔放，色彩绚烂，在艺术史上葆有长久的生命力。

26.《自画像》 德拉克洛瓦 油画 画布 65cm × 54.5cm 1837年 巴黎，罗浮宫收藏

德拉克洛瓦的《自画像》与其它几幅肖像画奠定了他在肖像画领域中的杰出地位。这幅肖像画在色调、造型方面充分显示了作者精湛的绘画技巧和传神的艺术表现力。

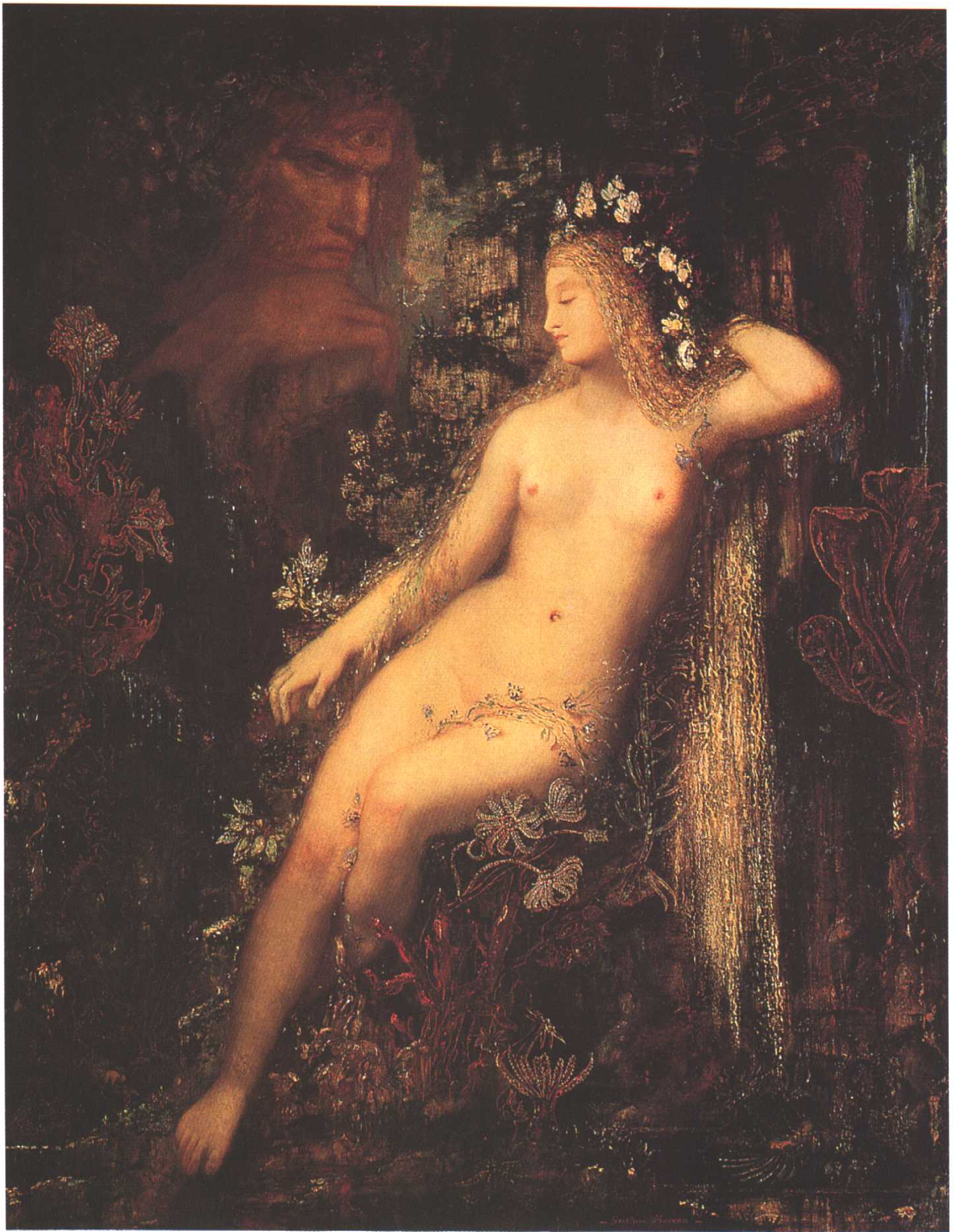
27.《遭到放逐的格瑞那达伯亚蒂国王》 阿弗烈德·德欧唐格 油画 画布 377cm × 275cm 1869 年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是德欧唐格以“东方主义”为题材的画作，此画具有记录性的价值。画家踏上阿拉伯地区，从他们的历史着手，真实地将极具震撼力并混合着华丽、神秘、恐怖的异国景象公诸于家乡同胞的眼前。

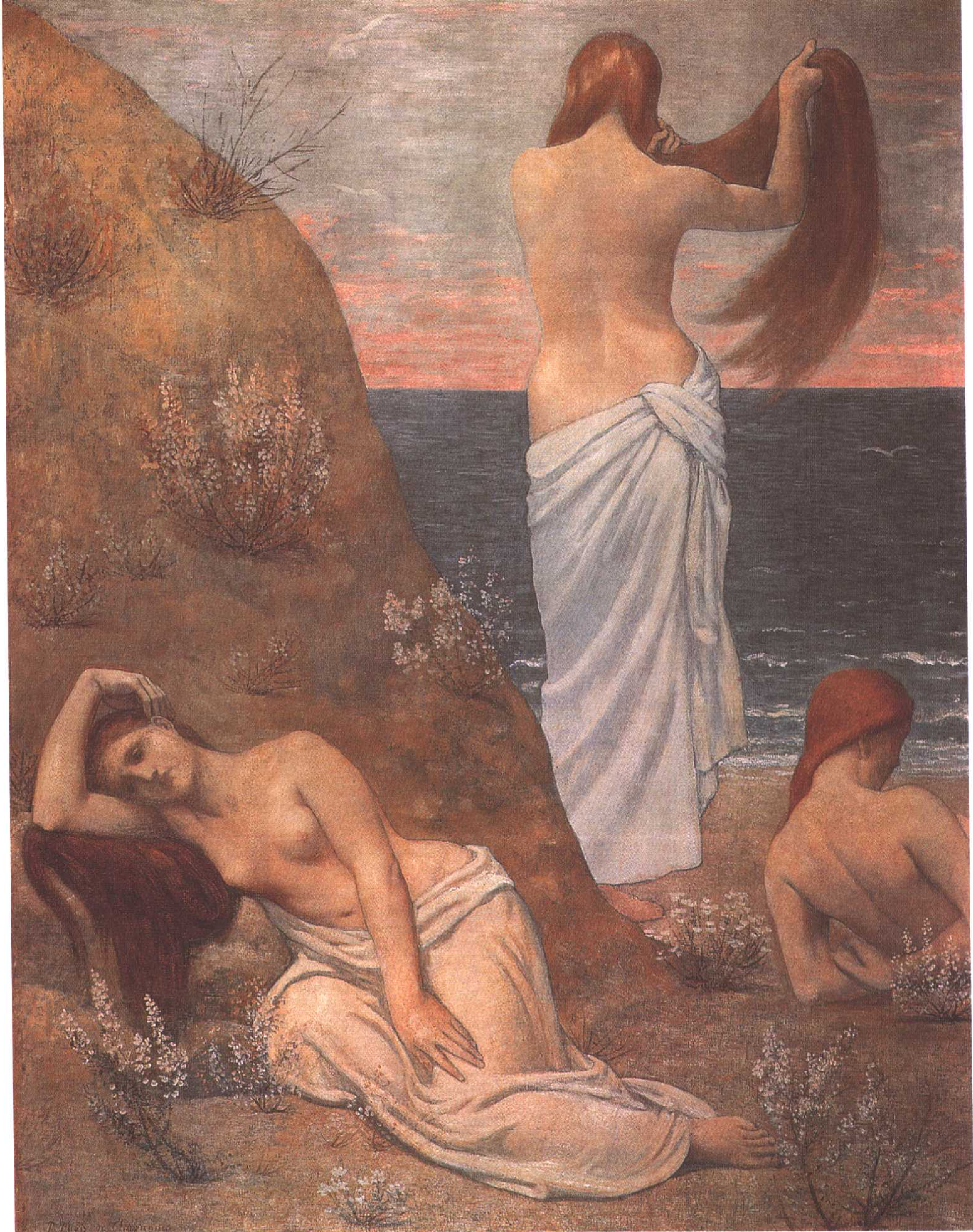
28.《奥费斯》 居斯塔夫·摩罗 油画 154cm × 99.5cm 1865年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是被称为具有“最佳梦幻效果”的画作，摩罗以朦胧、略带晦涩的方式处理画面，将远、近景进行艺术组合，使画面有一种潜意识中的幻想世界的效果，作者力图发掘人类心灵深处原始的声音。

29.《葛拉莉亚》　居斯塔夫·摩罗　油画　木板　85cm×67cm　1880年　私人收藏

这是“象征主义”大师摩罗的后期作品。画家运用艳丽的色彩、轻柔婉转的手法，使画面显得异常神妙、生动，画家不破坏线的和谐，用四处布满装饰的手法，来获得一种充满梦幻般的神秘效果。

30.《海滨少女》　夏凡纳　油画　画布　61cm × 47cm　1879年　巴黎，奥塞美术馆收藏

这幅画是独具个人画风的象征主义画家夏凡纳的代表作。画面呈现的是亘古的平和、富庶和日暖花开的气氛，传达出世外桃源特有的宁静、超然的景观。画家讲究造型和色彩，笔触柔美，构图富有音乐效果，形象虽然神秘，但刻画细腻，感情饱满。

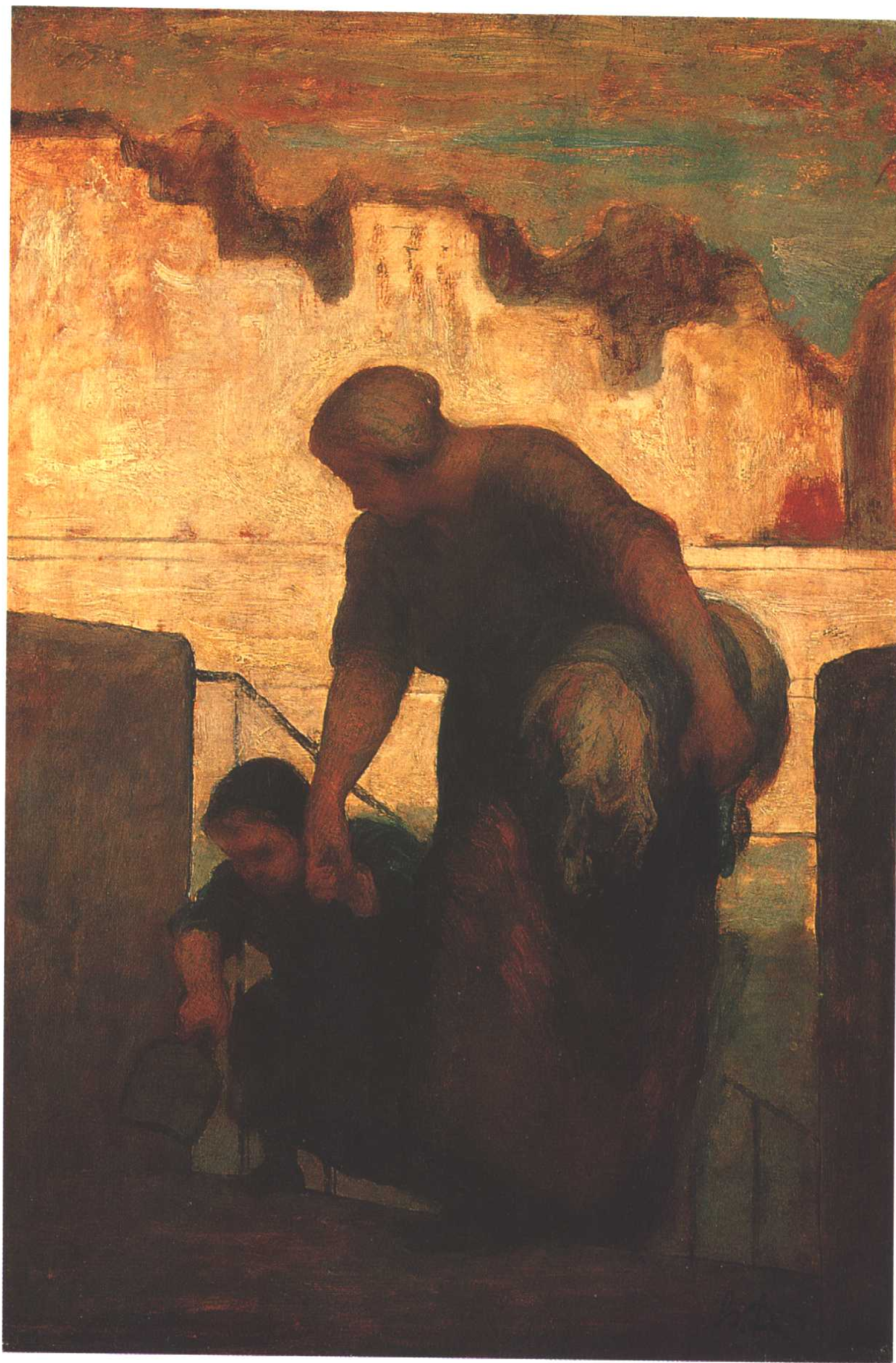
31.《贫苦的渔民》 夏凡纳 油画 画布 155cm × 192.5cm 1881年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这幅画是夏凡纳的风俗油画，画面气氛凄凉。夏凡纳以一种平和而淡雅的色调与单纯化的线条，来表达“寂静高于一切”的寓意，以及单纯与平静的装饰效果。

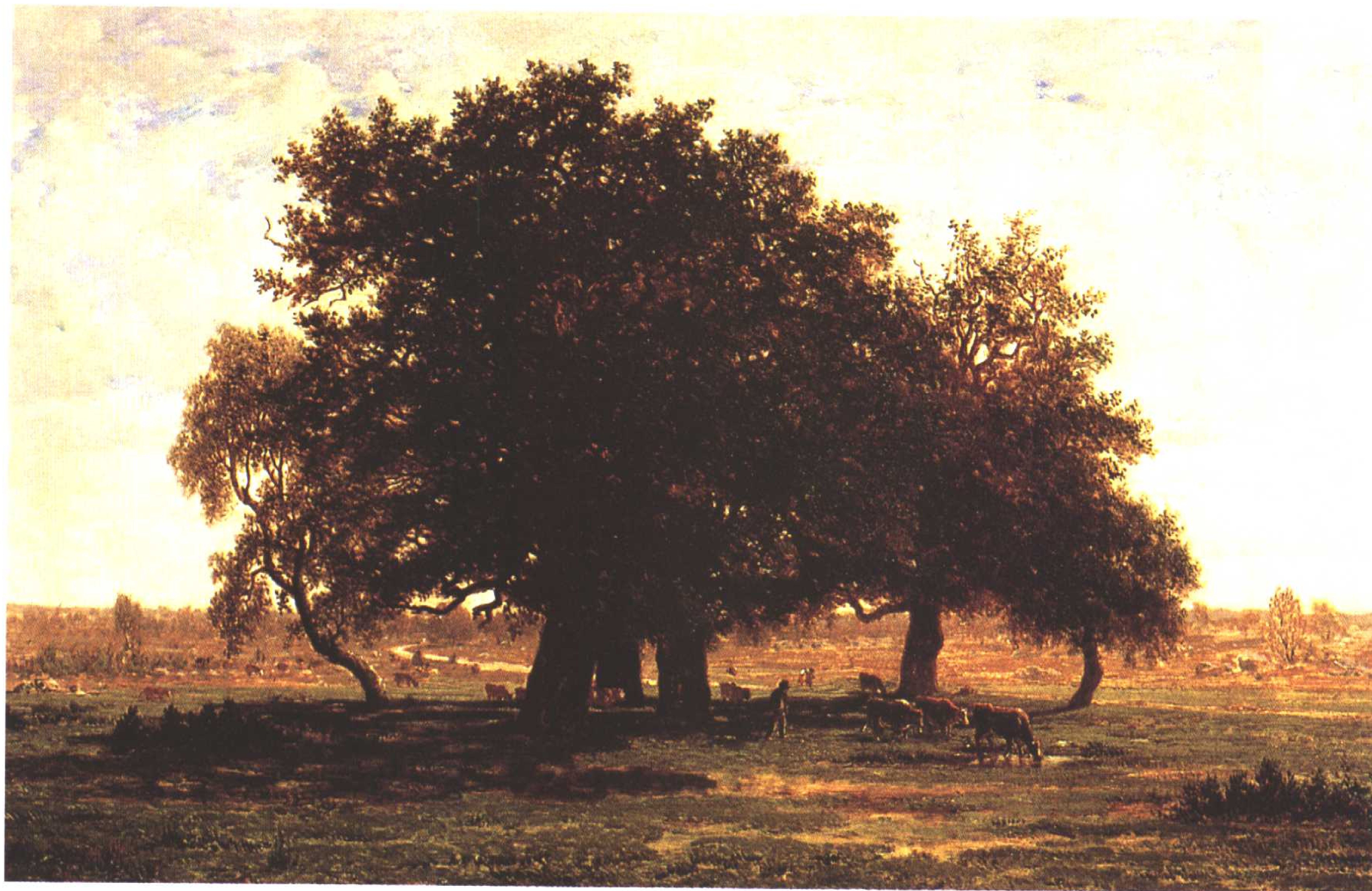
32. 《三等车厢》 杜米埃 油画 画布 65cm × 90cm 1862年 纽约，大都会美术馆收藏

这是现实主义画家杜米埃的油画名作。此画以近似漫画的手法，描绘了简洁生动的形象，以寥寥几笔抓住最具表现力的东西，给人鲜明的感觉。

33. 《浣衣女》 杜米埃 油画 木板 49cm × 33.5cm 1863年 纽约，大都会美术馆收藏

从这幅画可看出杜米埃的匠心，他把雕刻印刷富于表现力的特点与技法移植到油画中。这幅画明、暗部分尖锐的对比使人物凸现出来，并赋予她们一种永恒的感觉。

34.《枫丹白露森林中阿培蒙的橡树丛》 卢梭 油画 画布 63cm×99cm 1852年 巴黎，罗浮宫收藏

这是“巴比松画派”画家卢梭的名作。画家认真研究分析自然的形态，用阔大的笔触和厚涂的色彩，对土地、树木以及空气、光线等都作了现实主义的描绘，整个画面具有一种纪念性效果。

35.《饮水的牛群》 夏尔·贾克 油画 画布 90cm × 116cm 约1855年 巴黎，奥塞美术馆收藏

夏尔·贾克以农民的辛劳生活作为艺术创造的土壤。这幅画中牛的动态刻画得真切质朴，如一首优美的田园诗，歌颂着普通劳动者生活的美和大自然的美，给我们带来亲切的温馨与质朴的诗意。

36.《晚钟》 米勒 油画 画布 55.5cm × 66cm 1857年－1859年 巴黎，奥塞美术馆收藏

现实主义大师米勒用史诗般的笔调画出这幅扣人心弦的默祷图。它清晰地标识出对19世纪中期现实主义及其后的纳比派神秘象征主义风格的启示。

37.《拾穗者》 米勒 油画 画布 83.5cm×111cm 1857年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是现实主义画家米勒的著名作品，作者如实地描绘了农民生活的艰辛。作品整体和谐，人物质朴单纯，色彩沉着浑厚，画风苍茫凝重，技法朴实若拙，呈现出独有的艺术魅力。

38.《蒙特芳丹的回忆》 柯罗 油画 画布 65cm × 89cm 1864年 巴黎，罗浮宫收藏

这是法国19世纪最杰出的风景画家柯罗最著名的作品，他倡导的“面对自然，对景写生”成为法国风景画创作的方向。这幅画宛如一首梦幻曲，光线柔和，弥散着水气，笔触轻薄并富于变化，画面呈现为绿灰色调，具有仙境般的诗意，表达了作者对自然的陶醉。

39.《穿紫衣的女子》 柯罗 油画画布 80cm × 50cm 1874年 巴黎，罗浮宫收藏

这幅柯罗的肖像画，画中人物动态随意自然，衣着朴实无华，神态沉静端庄，带着一丝沉思忧郁的情调。画家大胆使用黑色并用蓝衣裙做主调，使画面沉着、冷静、肃穆并有一种朴实之美。

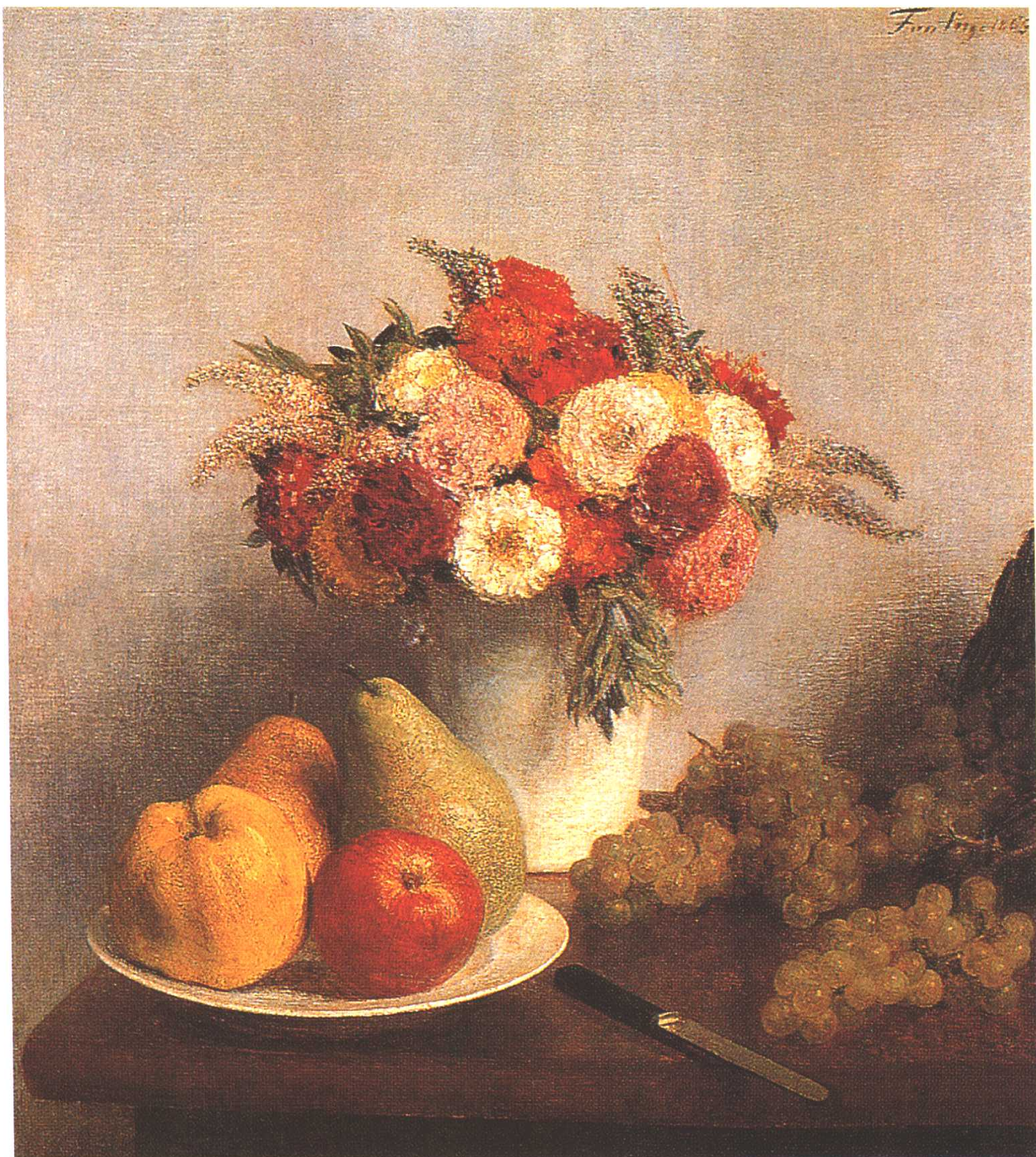
40. 《收割的报酬》　莱昂一奥古斯特·莱尔米特　油画　画布　215cm × 272cm 1882年　巴黎，奥塞美术馆收藏

晚期现实主义画家莱尔米特用精湛的技巧表现农民题材。这幅画中，得到几个铜板报酬的农夫松弛的破旧衣服下露出瘦骨嶙峋的躯体，神情麻木地凝视着前方，这种漠然表情和生活状态的刻画，表达了莱尔米特“为生活，为平民而艺术”的原则。

41．《垛草》 朱尔斯·巴斯蒂安一勒帕热 油画 画布 180cm × 195cm 1877年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是晚期现实主义画家勒帕热表现田园景色和农民劳动情景的画作，代表了法国19世纪现实主义最后的辉煌。勒帕热用朴素的诗一般的感情、深刻的洞察力和卓越的技巧，描绘了享受着劳动与收获的辛苦与满足的农村生活，以唤起人们对农民命运的同情。

42.《花与水果》 拉突尔 油画 画布 64cm × 57cm 1865年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是以花卉画著名的拉突尔的作品。画面笔触细腻，讲究韵律、节奏及色彩的和谐，完美地融入了极端的装饰性和冷静的朴素感，显示出画家细致的观察能力和表现技巧，也如他所说的：坚实地扎根在世俗中。

43.《画家的工作室》 库尔贝 油画 画布 361cm × 598cm 1855年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是库尔贝最复杂也是最成功的作品，其立意是要展示画家自1848年以来的艺术生涯，同时寄寓一种意味深长的社会哲理。整幅作品结构恢弘，色调和谐，质感表达和人物刻画精彩成功。

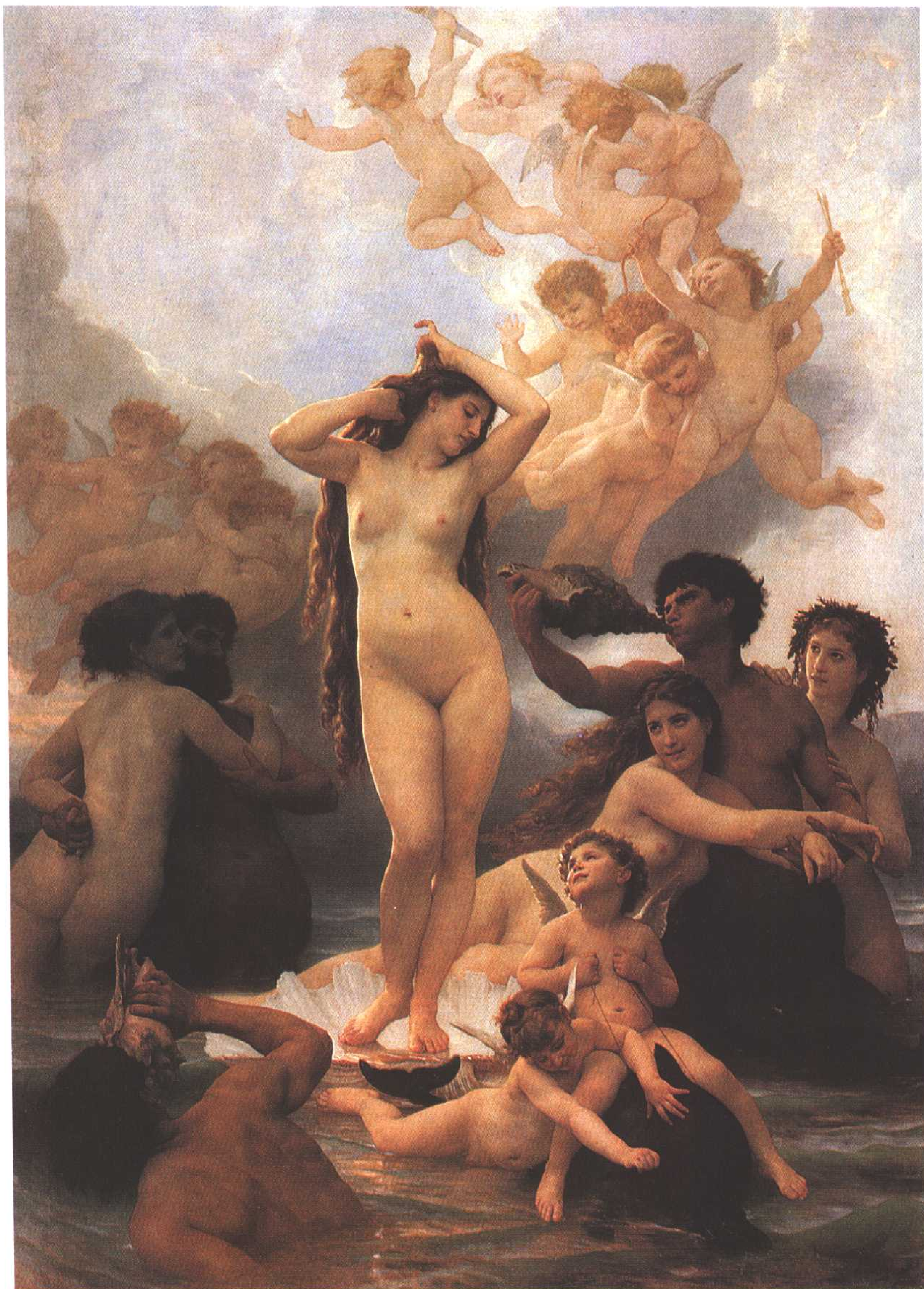
44.《塞纳河畔的贵妇》　库尔贝　油画　画布　174cm × 200cm　1856年－1857年　巴黎，小宫殿博物馆收藏

这是现实主义画家库尔贝少有的题材轻松的作品。画家把人物与环境处理得浑然一体。画家非常谨慎地使用鲜艳色彩，运用透明的中间调子把整个画面恬静、闲适的情境表达了出来。

45.《暴风雨后的埃特达峭壁》 库尔贝 油画 画布 162cm×133cm 1869年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是一幅灿烂的海景，画中渔船平稳地停靠在岸上，渐渐消散的云絮中绽放出光亮、暖和的湛蓝色。库尔贝将他所崇敬的自然物质——大地、水、空气深情地刻画出来，以饱满的笔触展现出独特的绘画风格。

46.《维纳斯的诞生》 威廉·布格罗 油画 画布 300cm × 218cm 1879 年 巴黎，奥塞美术馆收藏

布格罗的这幅画在同类题材的绘画中有独特之处。他以极富想像力的构图，创造出个人幻想的空间，写实的造型手段，把维纳斯现实化、理想化，给人以亲近感，让人领略到瑰丽和奇异的浪漫艺术之美。

47.《该隐》 裴南·郭蒙 油画 画布 380cm × 700cm 1880年 巴黎，奥塞美术馆收藏

此画于1880年展出时即以超大的画幅、骇人的人物形象和粗糙的笔触震惊了时人。画作题材取自圣经“创世纪”里第一位谋杀犯及其残暴的党羽，这群史前先人正徒步行走于沙漠荒野，承受着道德与命运的灼刺。

48.《陀维海滩》 鄂简·布丹 油画 木板 26cm × 48cm 1864年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是一幅上流社会休闲的情景，布丹以颜料直接作画开启了印象主义的时代大门。画中，每一件事物都随天空的变换、风和水的移动而震动着，逍遥自在，无所约束。

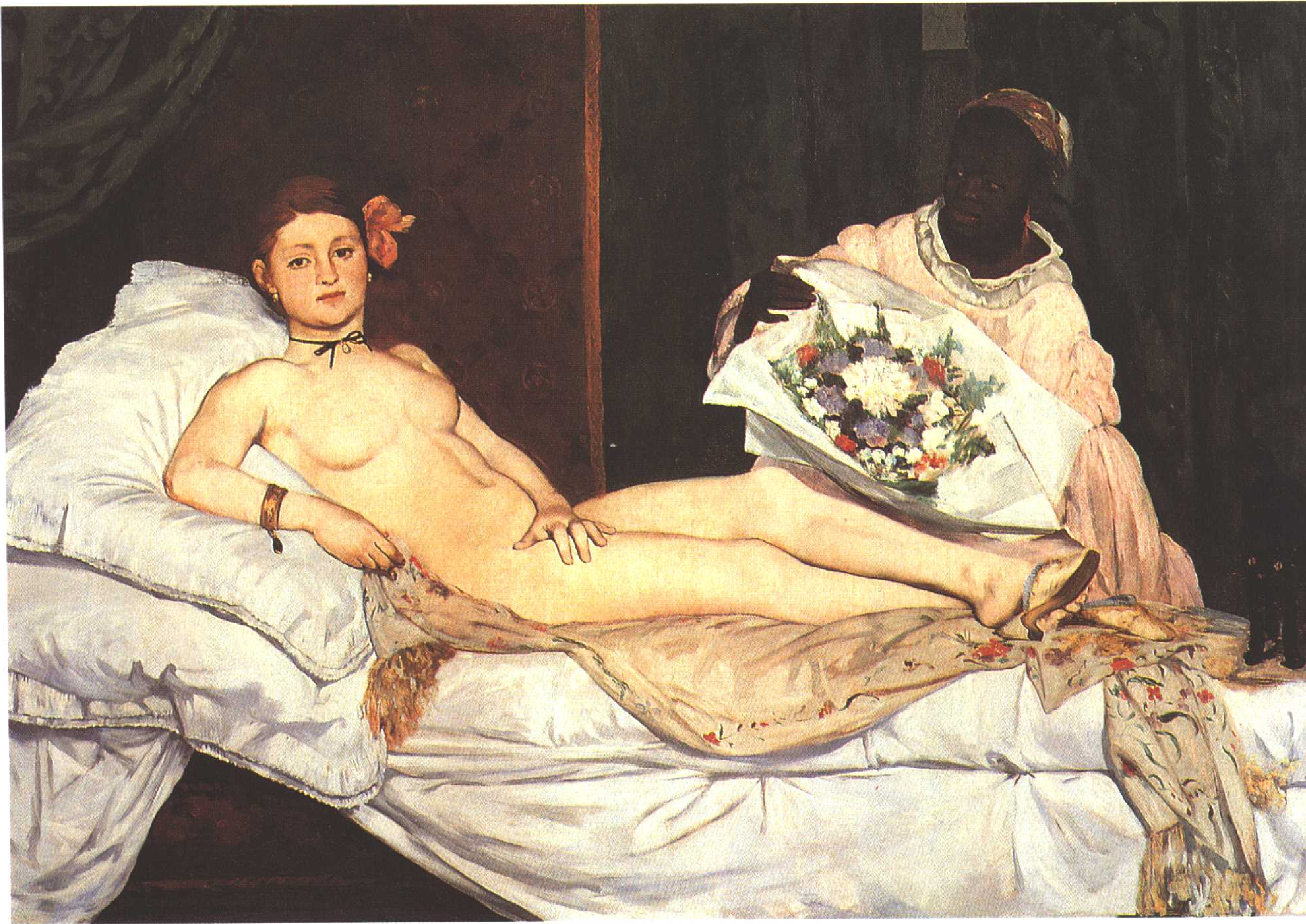

49.《草地上的午餐》 马奈 油画 画布 208cm × 264cm 1863年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是印象派代表人物马奈于“落选沙龙”中推出的惊世之作。描绘绅士和裸女在林间草地午餐的场面，当时被保守的批评家斥为“伤风败俗”之作。而作者关注的不是题材本身的含义，而是外光下客观物象间的色彩效果。

50. 《奥林匹亚》 马奈 油画 画布 130.5cm × 190cm 1863年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是一幅对传统审美蓄意的、考虑周密的挑衅。引用了提香与戈雅作品的一些手法，“黑”“白”美人的对照也是传统式的。马奈庄严申明：不论题材如何，纯艺术的目的是至高无上的，绘画的纯形式是绝对的。

51．《台上的牡丹花瓶》　马奈　油画　画布　93.2cm × 70cm　1864年　巴黎，奥塞美术馆收藏

马奈用生动的油画技巧、闪烁不定的色彩、跳跃的笔触，表现了这幅尚有泥土芳香的牡丹，体现了绚烂的生命感。

52.《阳台》 马奈 油画 画布 170cm × 124.5cm 1868年－1869年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是马奈最著名的绘画之一，是又一幅从"古典"先例汲取灵感的作品，取自戈雅的主题。尽管印象派画家总体上企图回避黑色，但马奈却经常采用黑白对比的方法，借此给他的题材以巨大的造型力量。

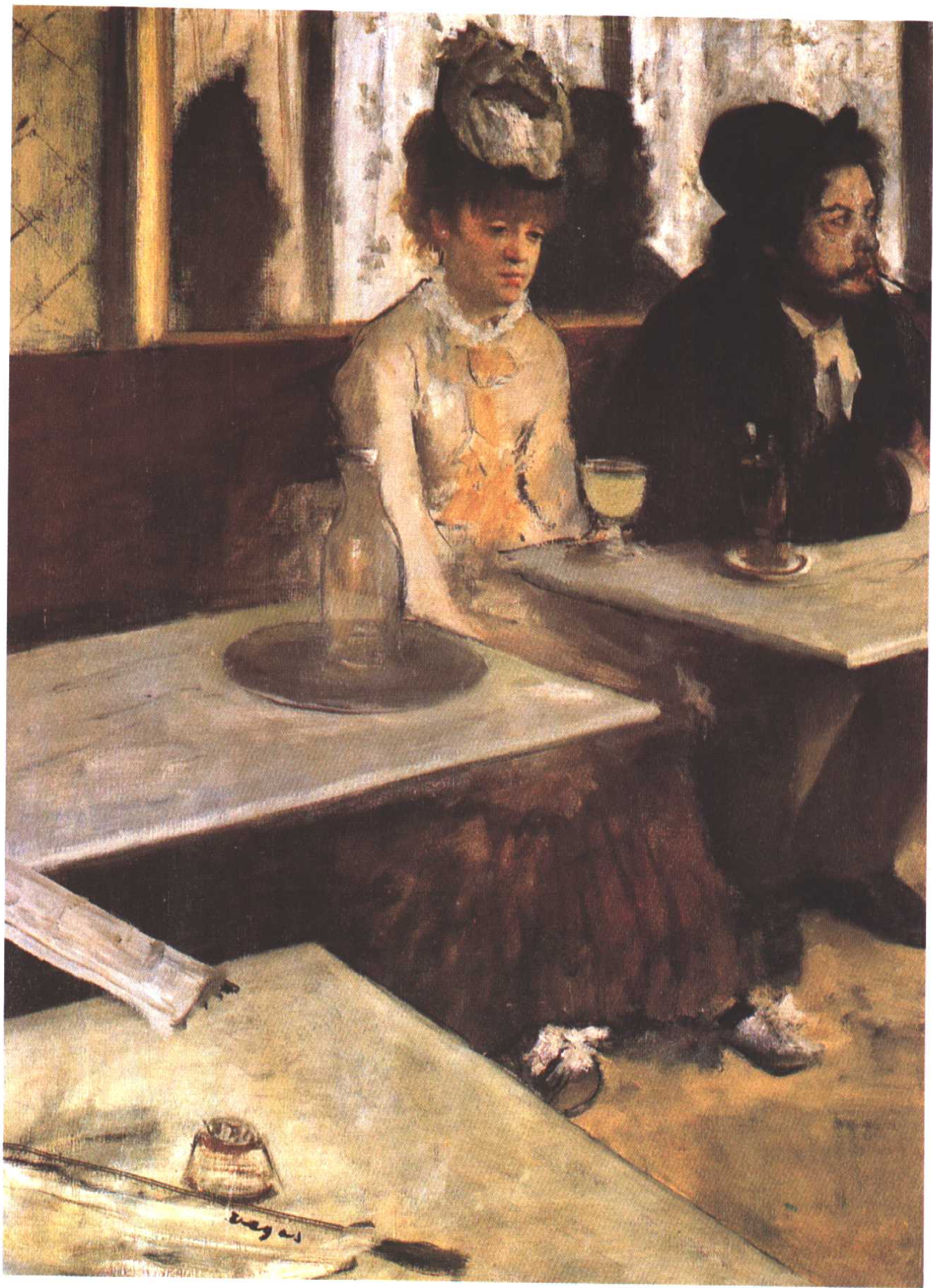
53.《“疯狂恋人”的酒吧》 马奈 油画 画布 96cm × 130cm 1881年－1882年
伦敦，库尔多德学院收藏

这是马奈的绝世佳作，显示出他那古典的高贵气质和华丽美艳的印象派色彩。画家用概括的笔触生动地表现了灯光下酒吧的绚丽、明亮调子和热闹的氛围。

54.《舞蹈课》 德加 油画 画布 85cm × 75cm 1871年－1874年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是印象派大师德加众多舞女画中的一幅。画家通过对芭蕾舞女的生动传神刻画，表现出光与色的微妙变化。环境和人物姿态都很真实生动，具有自然主义的风格。

55.《苦艾酒》 德加 油画 画布 92cm × 68cm 1876年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这幅构图奇特的作品，为了突出人物苦闷压抑的心境，有意识地把那一男一女放在桌后，挤到画面右上角，使他们有种被关在狭小牢笼中的感觉，从视觉上强化了人物的处境，艺术上是颇为成功的。

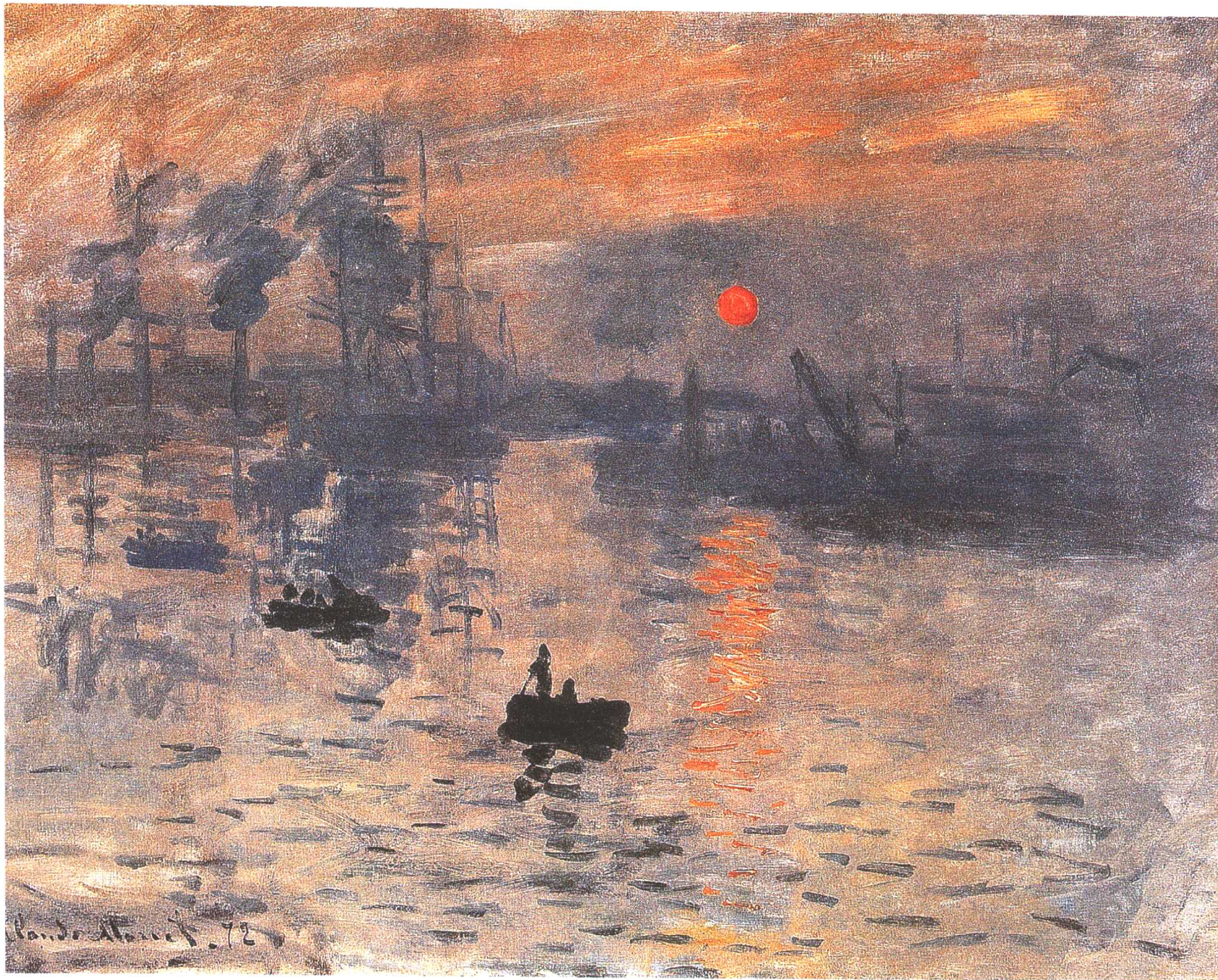
56.《在女帽店里》 德加 粉笔画 79.9cm×84.8cm 1883年 马德里，私人收藏

画家一生坚持古典素描和印象派色彩相结合，这一理念在这幅画里得到了很好的体现，画中帽子的色彩绚丽且飘忽不定，人物形象严谨，既重色彩又重体积，整幅画像是在古典绘画的基础上大大宣扬了印象派色彩。

57. 《两个熨衣妇》 德加 油画 画布 81.5cm × 76cm 1884年 巴黎，奥塞美术馆收藏

德加运用了果断的线条，准确表现了女工健壮敦实的身姿，表达了下层人的生活情态。平凡的人物、平凡的场景在画家笔下不再平凡。

58.《日出的印象》 莫奈 油画 画布 48cm × 63cm 1872年 巴黎，马尔莫唐美术馆收藏

这幅画是印象派的得名之作，画家以敏捷而又准确的色彩小笔触，生动地传达了清晨日出这一特定瞬间的海天景色。预示着那种精心刻画每一微小细节、尽力交代清楚万物形状的传统风景画法，将被这种即兴的、生动的、强调自然光色微妙变化的风景画风格所取代。

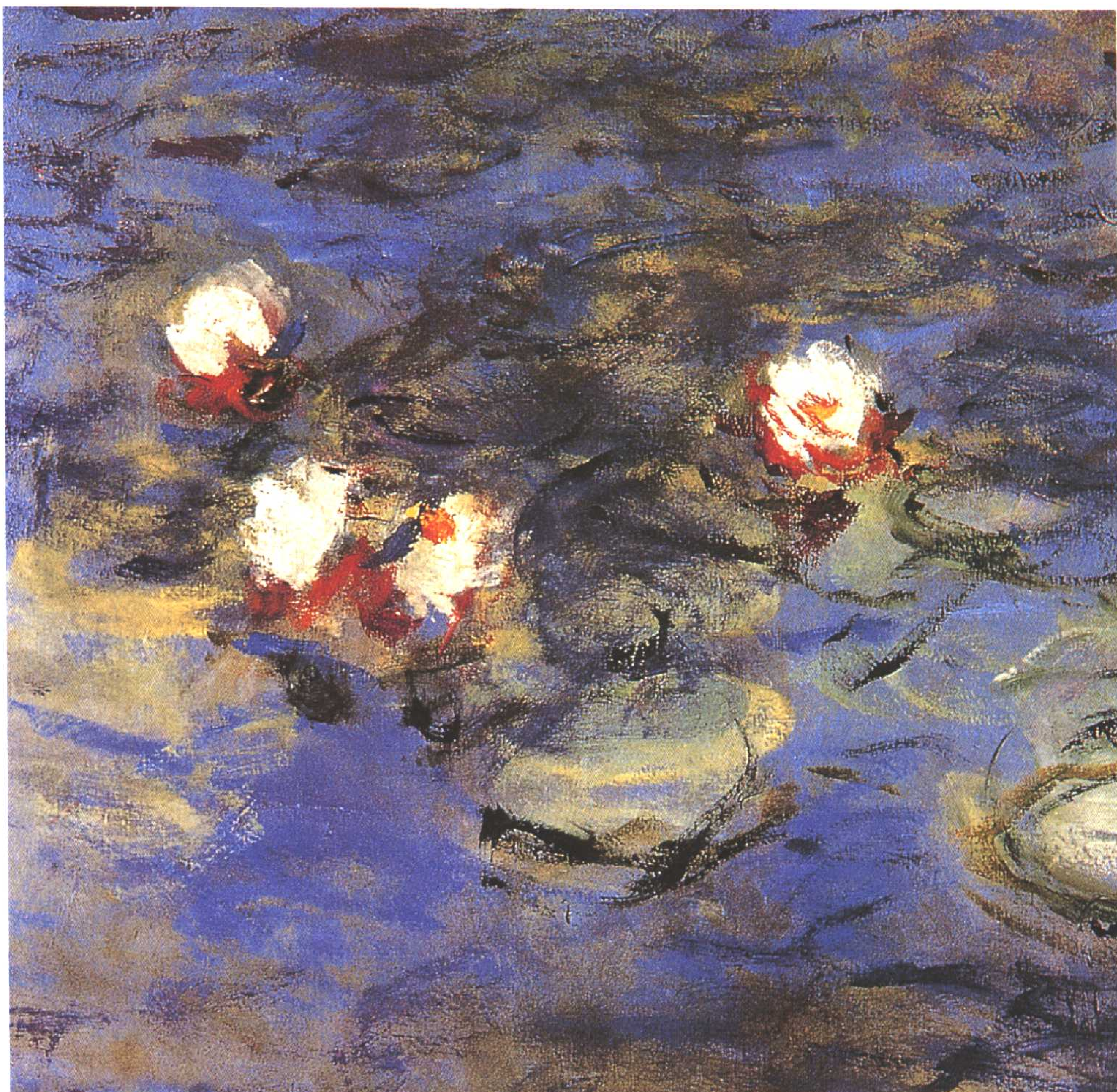
59.《蒙特戈依街道》 莫奈 油画 画布 81cm × 50.55cm 1878年 巴黎，奥塞美术馆收藏

莫奈描绘的这幅节日场景，有意忽视了物象轮廓的写实，用光线的色彩表现瞬间印象，追求绘画色彩关系独立的美。这幅画中，欢乐人海中的细部虽然看不清，但“节日”的气氛更为真实，它在一瞬间把观者带进艺术家目击到的喧闹、激动的场面之中。

60. 《黄昏的鲁昂大教堂》 莫奈 油画 画布 100cm × 65cm 1894年 莫斯科，普希金博物馆收藏

画家曾画了十几张不同时间的鲁昂大教堂油画，意在表现不同时间和光线下色彩的微妙变化。这幅画表现的是黄昏温暖的阳光下，鲁昂大教堂所呈现的光色迷离的景色，画家运用浑厚的笔触层层叠加，形成大片的碎块厚涂，使教堂具有分量和体积感，深沉而神秘。

61.《晨》(局部)　莫奈　油画　画布　127.5cm × 200cm　1921年－1926年　巴黎，国家桔园美术馆收藏

这是莫奈晚年重要的作品。莫奈用笔触把池水均匀地糅合成丰富的色彩空间，波澜处则用小而厚重的笔触画出一种起伏不平的效果。这种率意的方法，以超出写实的率意，达到一种中国艺术“写意”的形态，体现出一种精神自由状态中的梦幻感。

62.《红色屋顶，柯尼城，冬日的印象》　毕沙罗　油画　画布　65.5cm × 54.5cm 1877 年　巴黎，奥塞美术馆收藏

这是“点彩派”始祖毕沙罗创作盛期的作品，这幅作品中多种颜色被分割成不同的条状色块和色点，画面节奏生动富于跃动感，透露着快乐、新颖和大地回春般的欢腾气息。毕沙罗在画面里融入艺术家的感受与庄重的意味。

63.《歌剧院大街》 毕沙罗 油画 画布 65cm × 82cm 1898年 莫斯科，普希金博物馆收藏

这是毕沙罗晚年常画的题材，画面取全景俯视，由于视角宽广楼房林立，车马人流只能凭感觉点画出来，显得特别生动，整个画面有一种雾气弥漫的清晨特有的光色迷离的感觉。

64．《包厢》 雷诺阿 油画 画布 80cm × 63cm 1874年 伦敦，考陶尔德学院收藏

这是印象派大师雷诺阿的代表作，其技艺可谓登峰造极。画面以女子形象为主，男子做陪衬，形象鲜明突出，舞台的灯光使形象呈温柔的金红色调，增强了少妇形象的光艳柔美，乌黑的大眼睛和鲜红的双唇嵌在粉嫩的脸上醒目而动人，少妇身上浓重的黑色条纹表现得厚重柔软，衬托出女性丰润的美。

65.《煎饼磨坊的舞会》 雷诺阿 油画 画布 131cm×175cm 1876年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是雷诺阿技巧和经验集大成的代表作。画中，雷诺阿以快速手法记录下复杂的场景，只求光、色氛围的真实，采用近、远景对比的效果来突出杂沓的人群，有韵律感的色彩变化则使人感到欢乐无处不在，刻意追求透过树叶间隙的斑驳光线所产生的明暗协调。

66.《夏庞蒂埃夫人和她的孩子》 雷诺阿 油画 画布 154cm × 190cm 1878年 纽约，大都会艺术博物馆收藏

这幅作品构图精巧自然，色彩优美绚丽，两个孩子动作神态自然生动，充满着纯真的娇美，充分显示了画家的绘画才华，尤其是描绘妇女、孩子皮肤的娇嫩和灵动色彩更是雷诺阿的擅长。

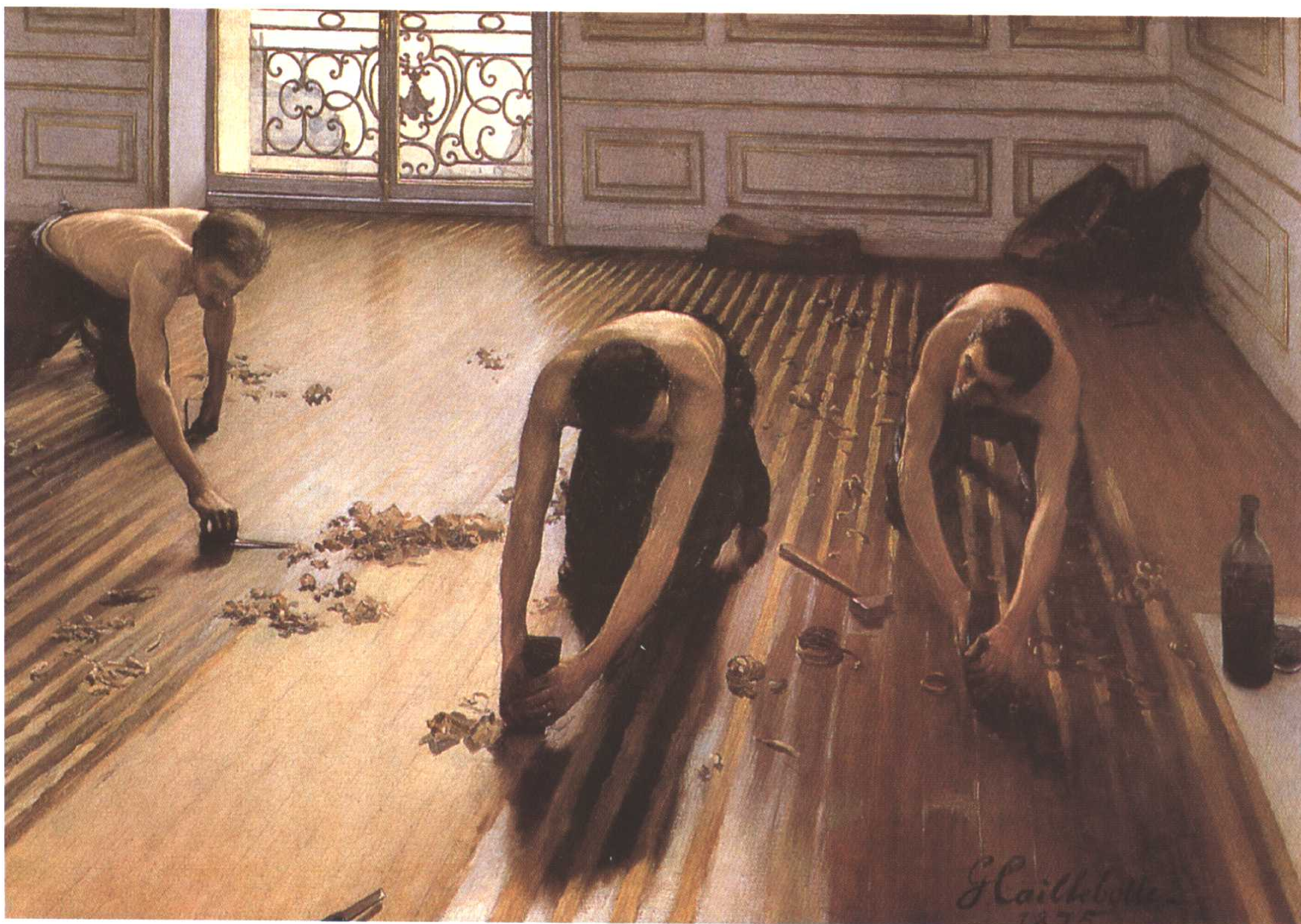
67．《着晚宴服的少妇》 摩里索 油画 画布 54cm × 71cm 1879年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是印象派女画家摩里索引人瞩目的肖像画。这幅作品具有清新、纯洁、微妙的特点，人物形象含有细腻的感情、自信与优雅的风度。摩里索用纵横交错、潇洒自如的长笔触给观众留下深刻印象。

68.《马利港的洪水》 西斯莱 油画 画布 60cm × 81cm 1876年 巴黎，奥塞美术馆收藏

印象主义画家西斯莱创作了这幅风景画。西斯莱发挥其色彩特长，表现了洪水不是激烈动荡而是平稳沉着的气氛。这幅作品色彩丰富、斑斓，不失稳定性，带着画家亲切而忧伤的格调。

69.《刨地板的工人》 居斯塔夫·卡玉伯特 油画 画布 102cm × 146.5cm 1875年 巴黎，奥塞美术馆收藏

此画凭借新颖的表现手法及不寻常的主题在展出时备受瞩目。三名刨地板的工人在一条偏高的水平线下，他们弯腰俯地工作的姿势，呈现了他们出卖苦力而不得翻身的生活状态。

70.《镇暴》 安德列·德芳贝 油画 画布 127cm × 162cm 1902年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是一幅立意独特的画，画家把穿梭于巴黎大街小巷的路人作为绘画主题。构图采用高空鸟瞰几近垂直的大视角，令人目眩，画中警察和群众形成一个剑拔弩张的圆形动感，画面灯光的处理也增强了这种紧张感。

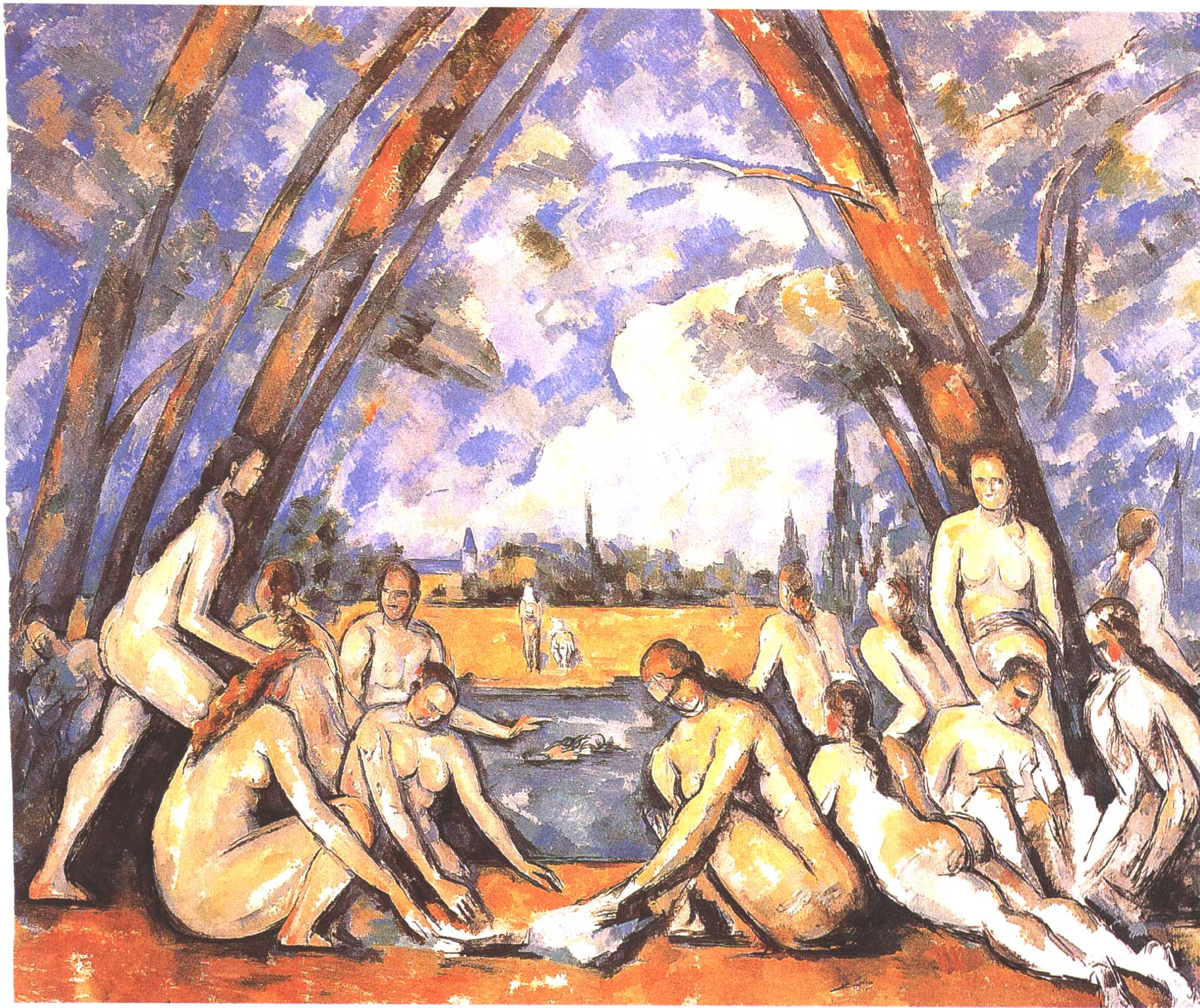
71.《苹果和橘子》 塞尚 油画 画布 74cm×93cm 1895年–1900年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是被誉为“现代绘画之父”的塞尚的静物代表作。画中苹果和橘子具有结实的体积感和重量感，衬布也用分解的方法表现出一种重量感和稳定感，使平凡的静物具有了永恒的意味。

72.《玩牌者》 塞尚 油画 画布 47.5cm × 57cm 1890年－1895年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是“现代绘画之父”塞尚的打牌者绘画系列中最成功的一幅。画中人物与环境色调相互交接，变化丰富造成体积的坚实和稳定。画家用明显的笔触强调画面结构的手段，使画面别具新意。

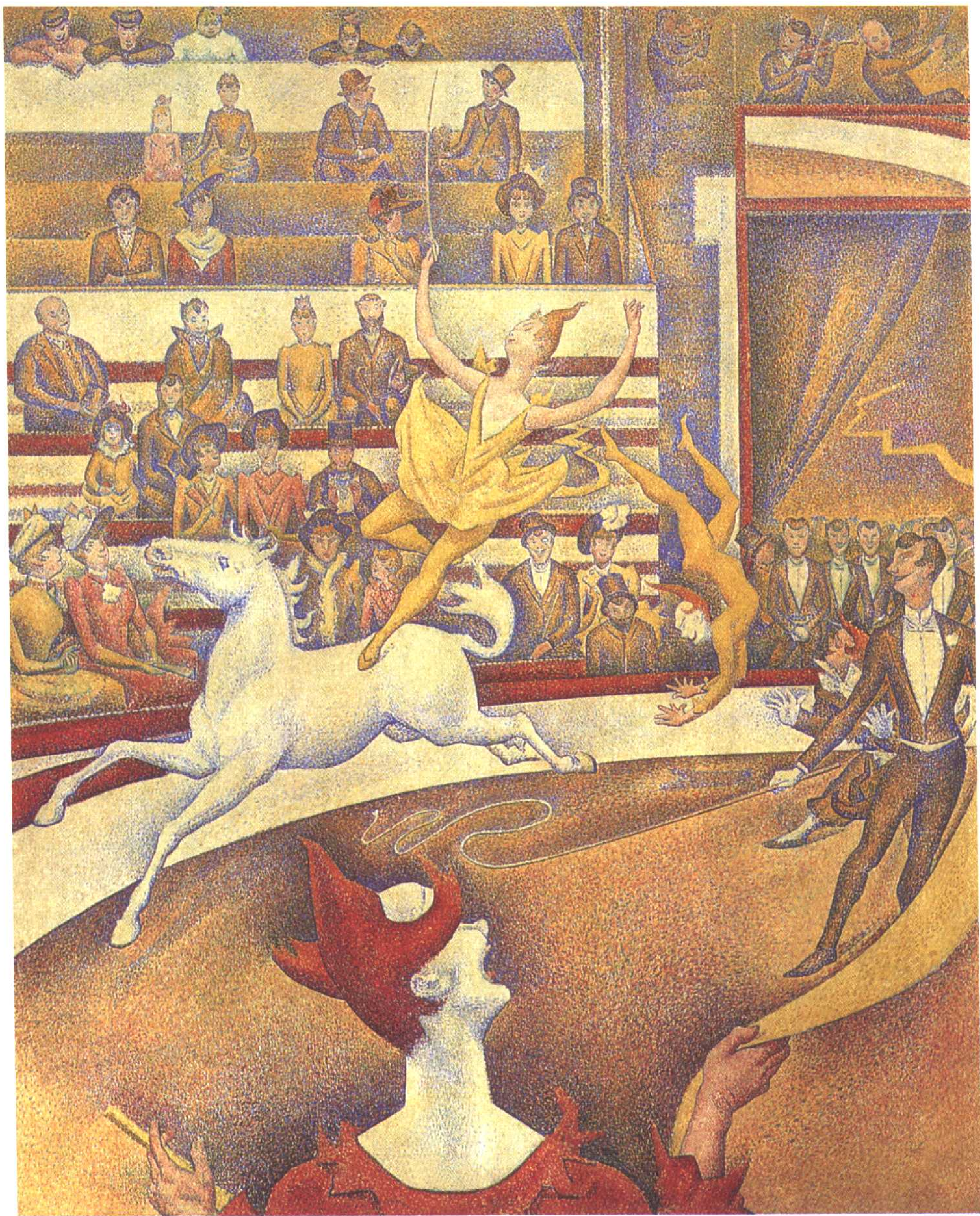
73.《大浴女》 塞尚 油画 画布 208cm × 249cm 1906年 费拉德尔菲亚艺术博物馆

这是塞尚作品中最大的一幅，画家用了8年时间才完成。画中两组冲天向上的树干形成金字塔形，裸女组成疏密有致的视觉对称式，画面色彩配置冷暖对比鲜亮、温和且热情，并置的笔触色块具有一种动感，富有朝气。

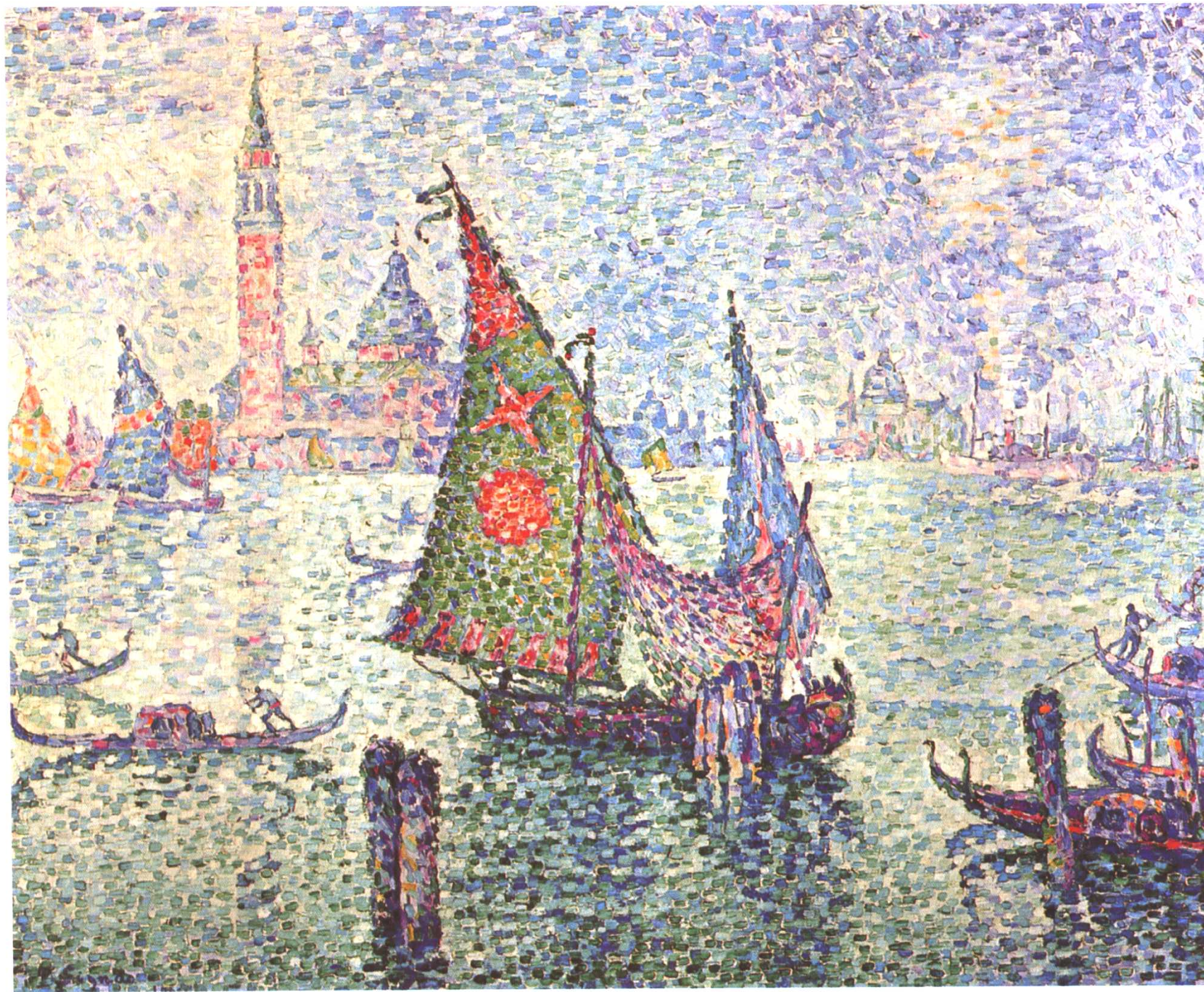
74.《大碗岛的星期天下午》 乔治·修拉 油画 画布 201cm × 305cm 1884年－1886年 芝加哥，艺术学院收藏

这是绘画史上一幅有关键意义的作品，是现代艺术的重要事件之一。在这幅画里画家使用了垂直线和水平线的几何分割关系和色彩分割关系。画面充满了一种神奇的空间感，人物只有体积感而无个性和生命感，彼此之间具有神秘的隔绝的特点。

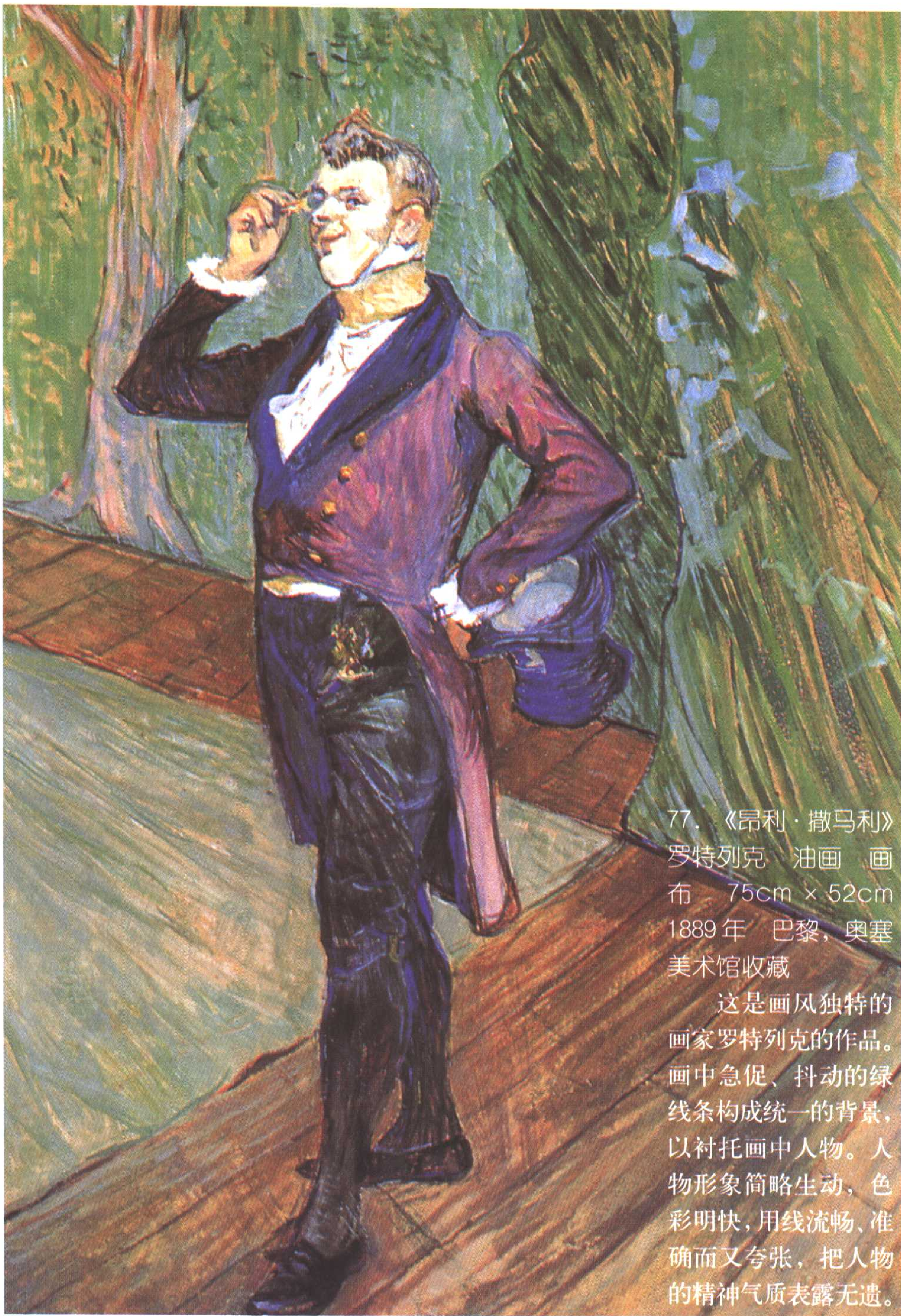
75.《马戏团》 乔治·修拉 油画 画布 185.5cm×152.5cm 1891年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这幅画表明修拉艺术发展的方向：从画静止到开始画运动，从画自然光到灯光和各种色彩的非自然光。在这幅画中可以看到线的变化运用，画面没有空间深度感，但具有东方的装饰表现意味。

76.《绿色航程，威尼斯》 保罗·西涅克 油画 画布 65cm×81cm 1904年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是新印象派即“点彩派”画家西涅克的作品。画家运用色彩分割理论作画，全画没有轮廓线，只是用深浅色彩不同的色点画出物体形象明暗，画面充满了一种神奇的空间感。

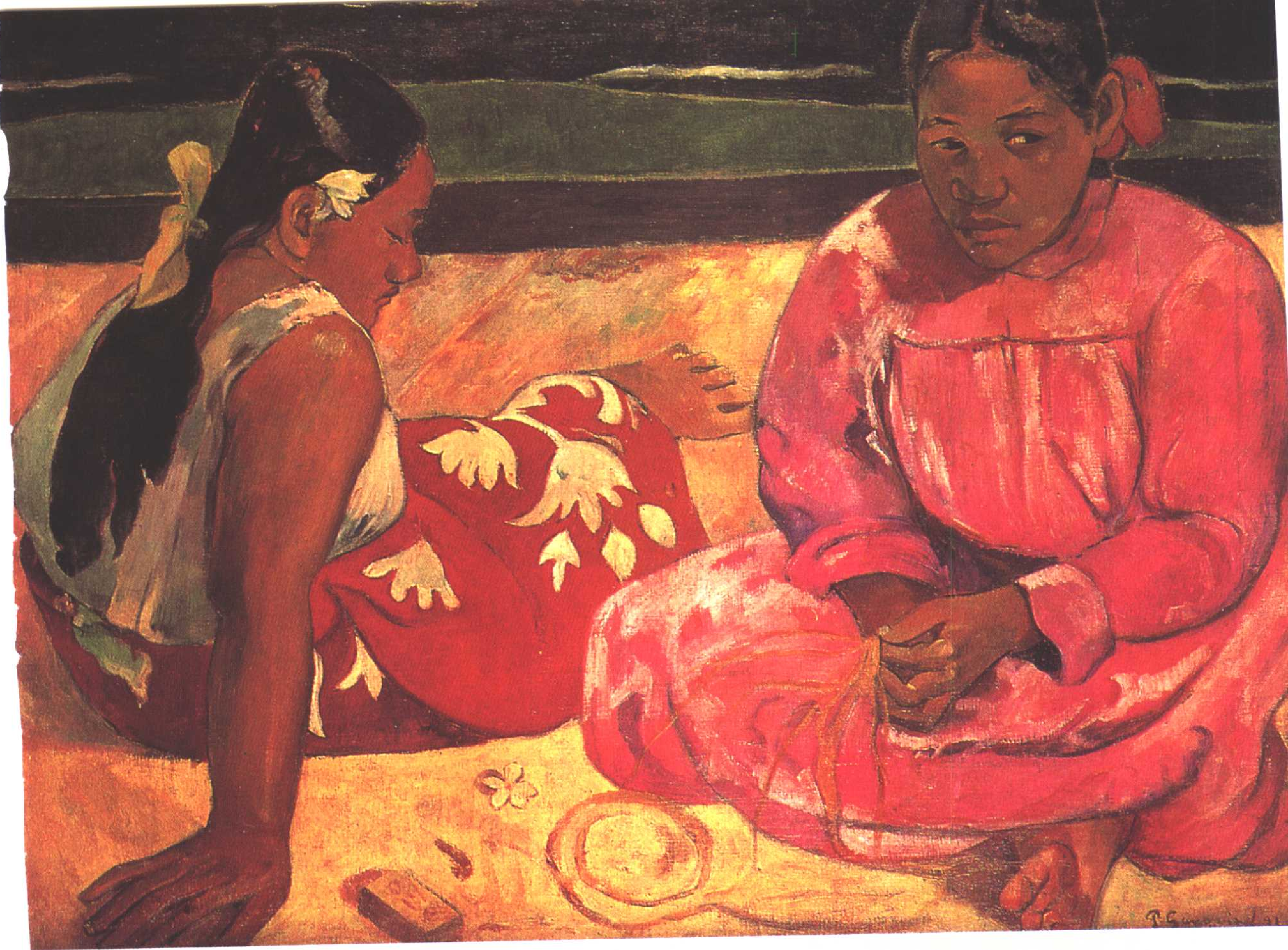
77.《昂利·撒马利》 罗特列克 油画 画布 75cm × 52cm 1889年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是画风独特的画家罗特列克的作品。画中急促、抖动的绿线条构成统一的背景，以衬托画中人物。人物形象简略生动，色彩明快，用线流畅、准确而又夸张，把人物的精神气质表露无遗。

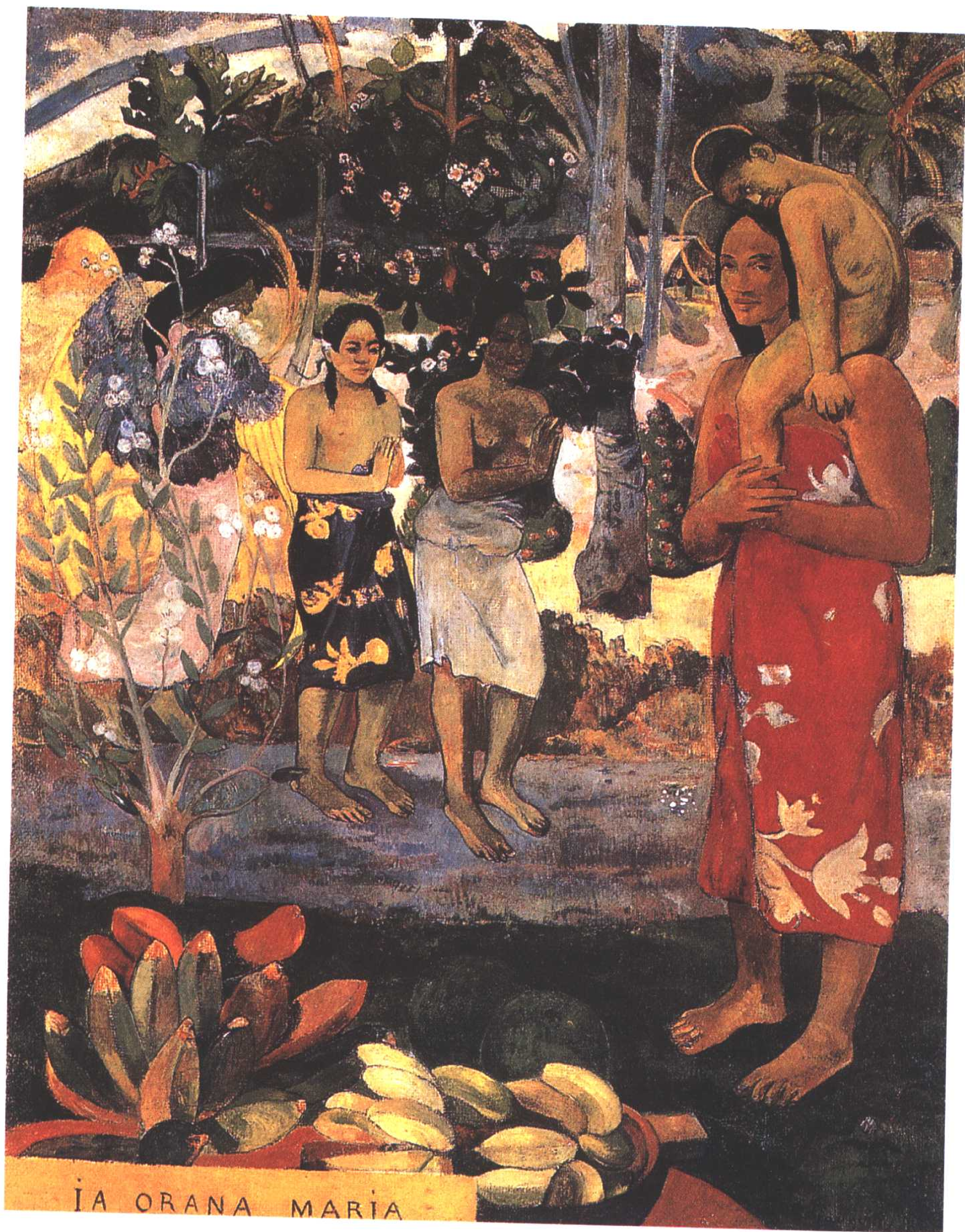
78.《歌唱家吉尔贝》 劳特累克 粉笔、蛋彩 纸板画 57cm × 42cm 1894年 莫斯科，普希金博物馆收藏

这是画风独特的画家劳特累克的试验性作品。画家将粉画和油画画法相结合，用非真实的色彩创造电灯光的效果，好像是浓妆的歌唱家在舞台灯光下所呈现的样子。身体用快速抖动的线条，寥寥几笔画出人物的动态，全画看似未完成，人物的精神气质却早已跃然纸上。

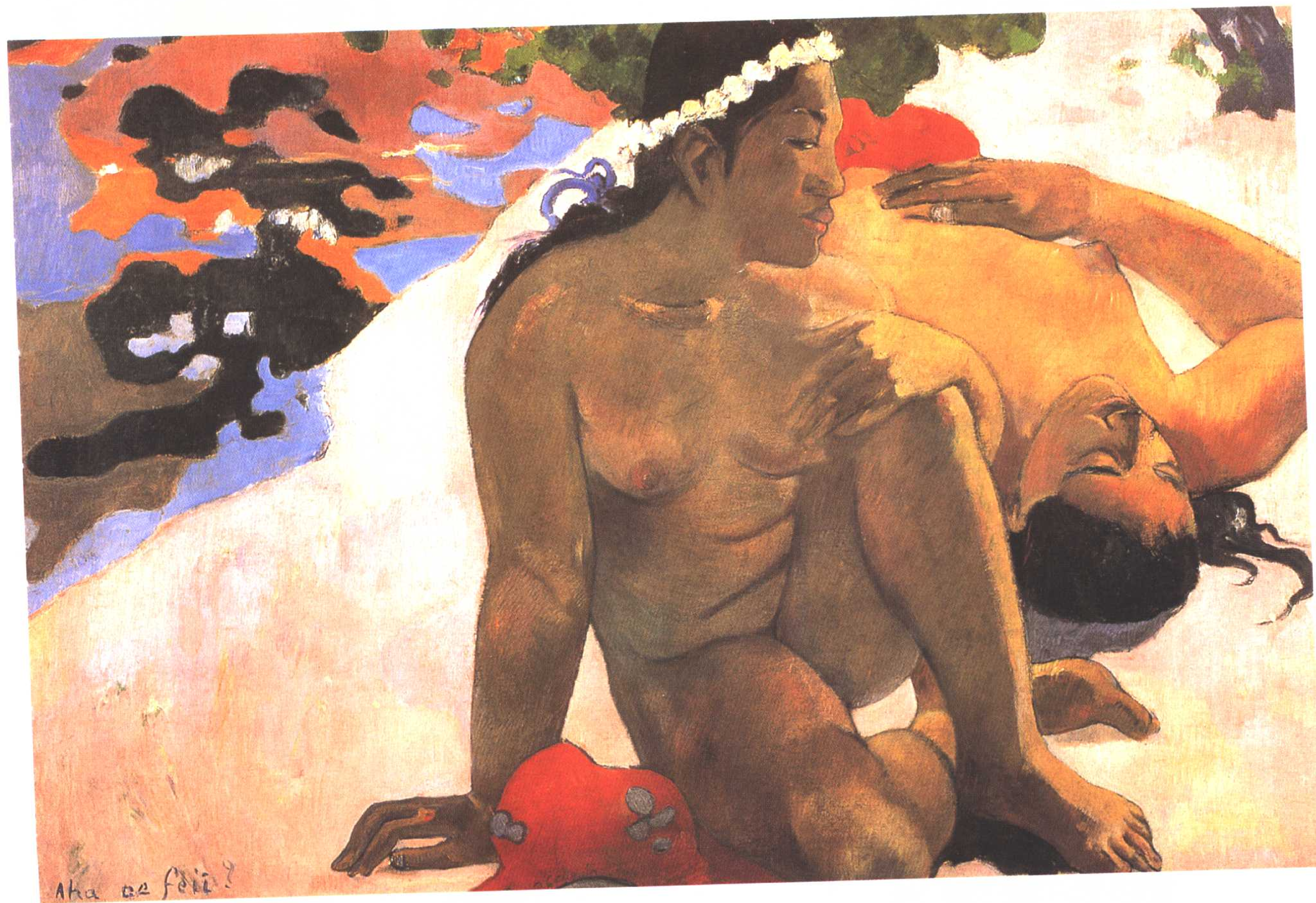
79.《大溪地的女人》 高更 油画 画布 69cm × 91.5cm 1891年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是后印象画派高更的塔希提岛系列画之一。画中人物具有简化了的巨大形状，均匀单一且又鲜艳无比的色彩，无阴影的光，明确的轮廓线，显现了日本木刻和土著图样的影响痕迹。全画透着一种野性、神秘、超脱自然的气氛。

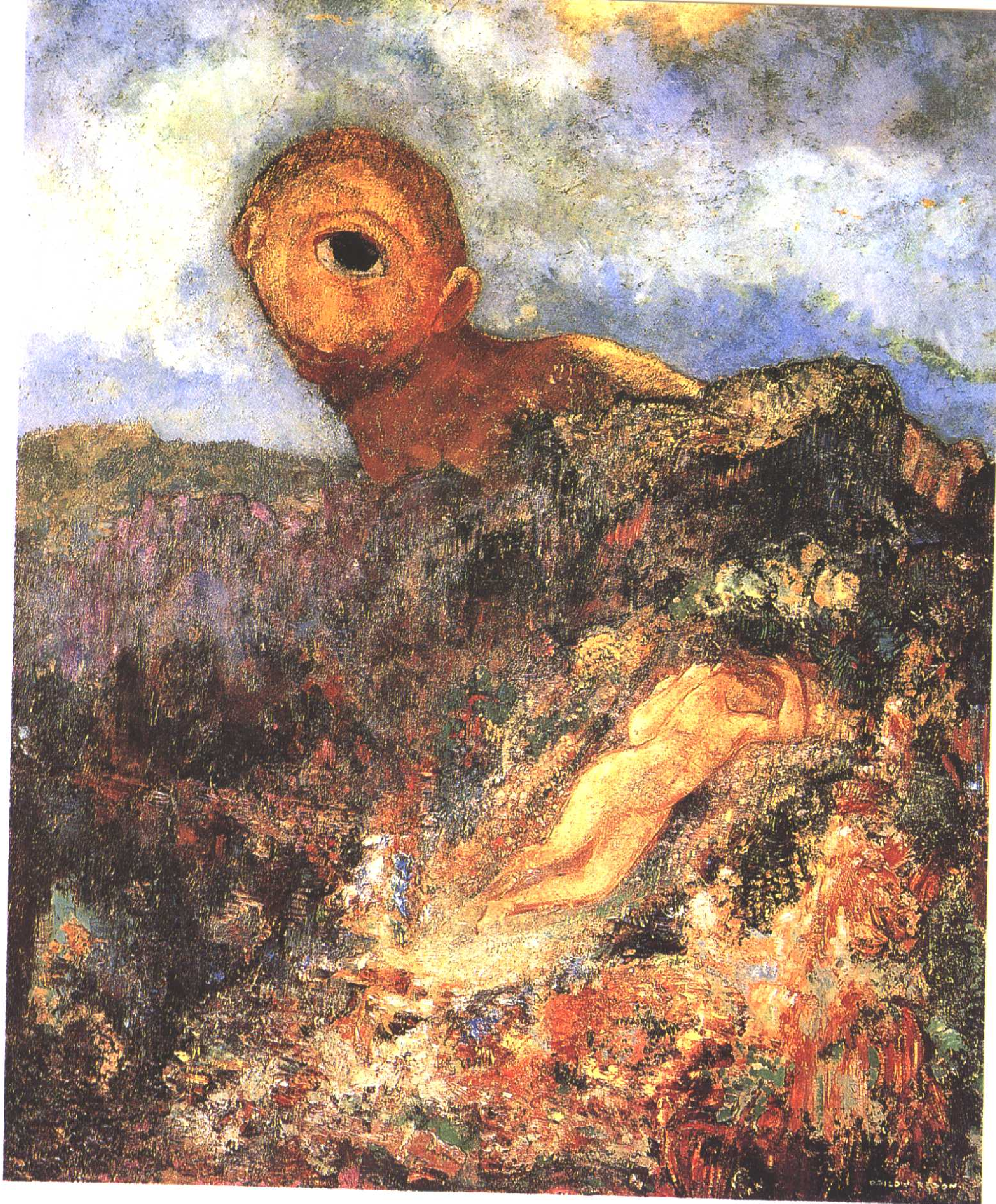
80.《我们朝拜马丽亚》 高更 油画 画布 89cm × 114cm 1891年 纽约，大都会美术馆收藏

这幅看上去极普通的异国情调的作品，实际又是一幅返回到基督教图像范畴的宗教画。这幅作品造型简明概括，色彩单纯平涂，显露出单线的稚拙形式，不求立体感和明暗，具有装饰性和象征意义。

81.《怎么，你妒忌啦？》 高更 油画 画布 66cm×89cm 1892年 莫斯科，普希金博物馆收藏

这是后印象画派高更的塔希提岛系列画之一。画中人物表情平静莫测，肤色黝黑而又均匀，人物简单的形体占据了画面主要位置，加之色彩鲜艳的抽象形状的背景，都使画面透着一股浓浓的神秘气息。

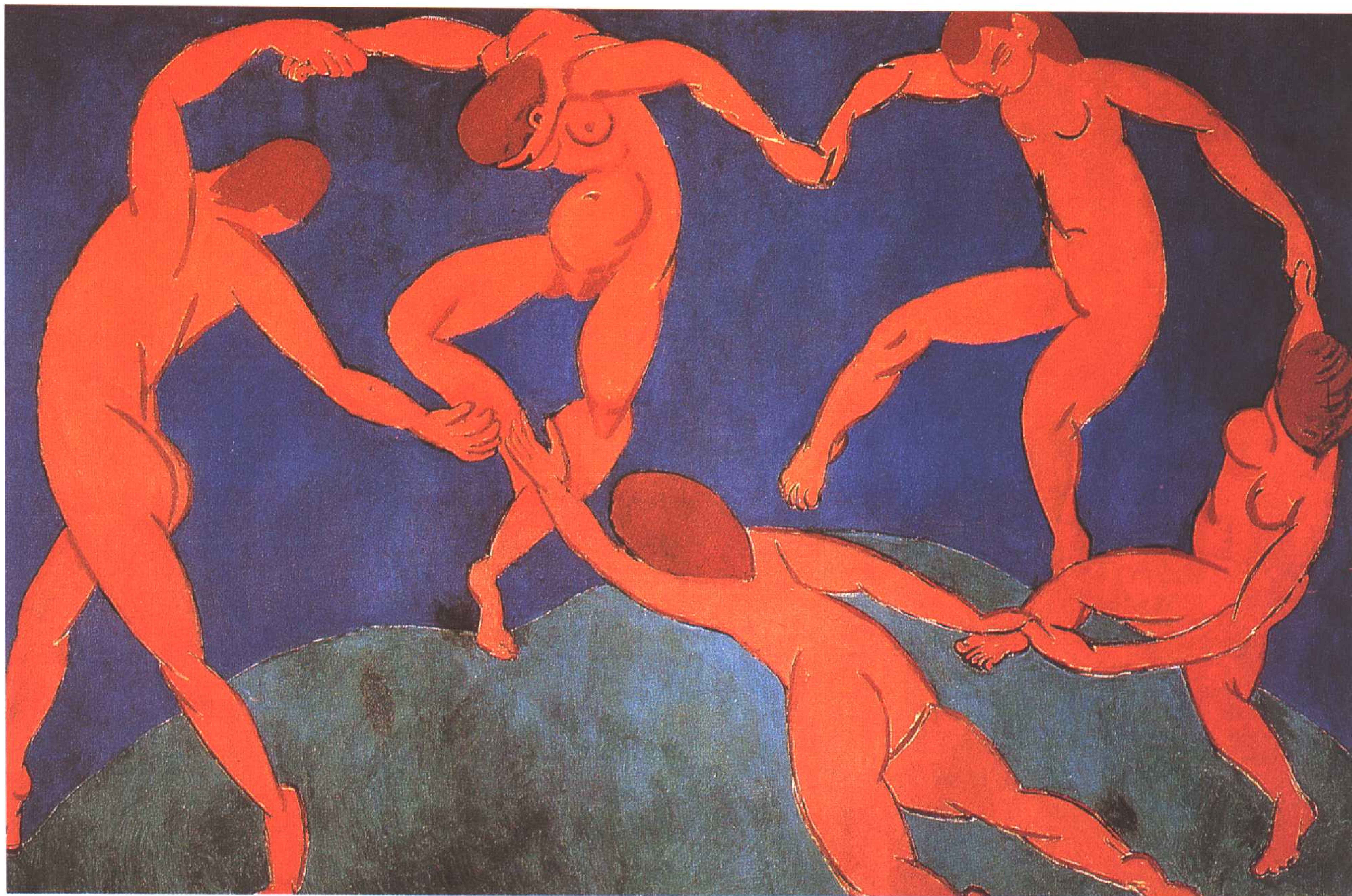
82.《独眼巨人》 雷东 油画 木板 64cm × 51cm 1898年－1900年 奥特卢·库拉－穆拉博物馆收藏

这是象征主义画家雷东的代表作。画中所呈现的从大地生出的独眼怪物，形象虽然怪异但却让人感觉温和、可亲，毫无恐怖之感。画面色彩丰富，对比色并置，全画弥漫着一种神秘气息。

83.《甜食（红色的和谐）》　亨利·马蒂斯　油画　画布　180cm × 246cm　1908年－1909年　圣彼得堡，埃尔米塔什博物馆收藏

这是20世纪初最前卫的“野兽派”领袖马蒂斯的作品。画家借鉴黑人雕塑和东方装饰艺术，作品中呈现出大胆的色彩、简练的造型、和谐一致的构图以及强烈的装饰性。画中大面积纯净的红色的运用、图案式的绘画手法，都使画面充满着一种和谐、静谧。

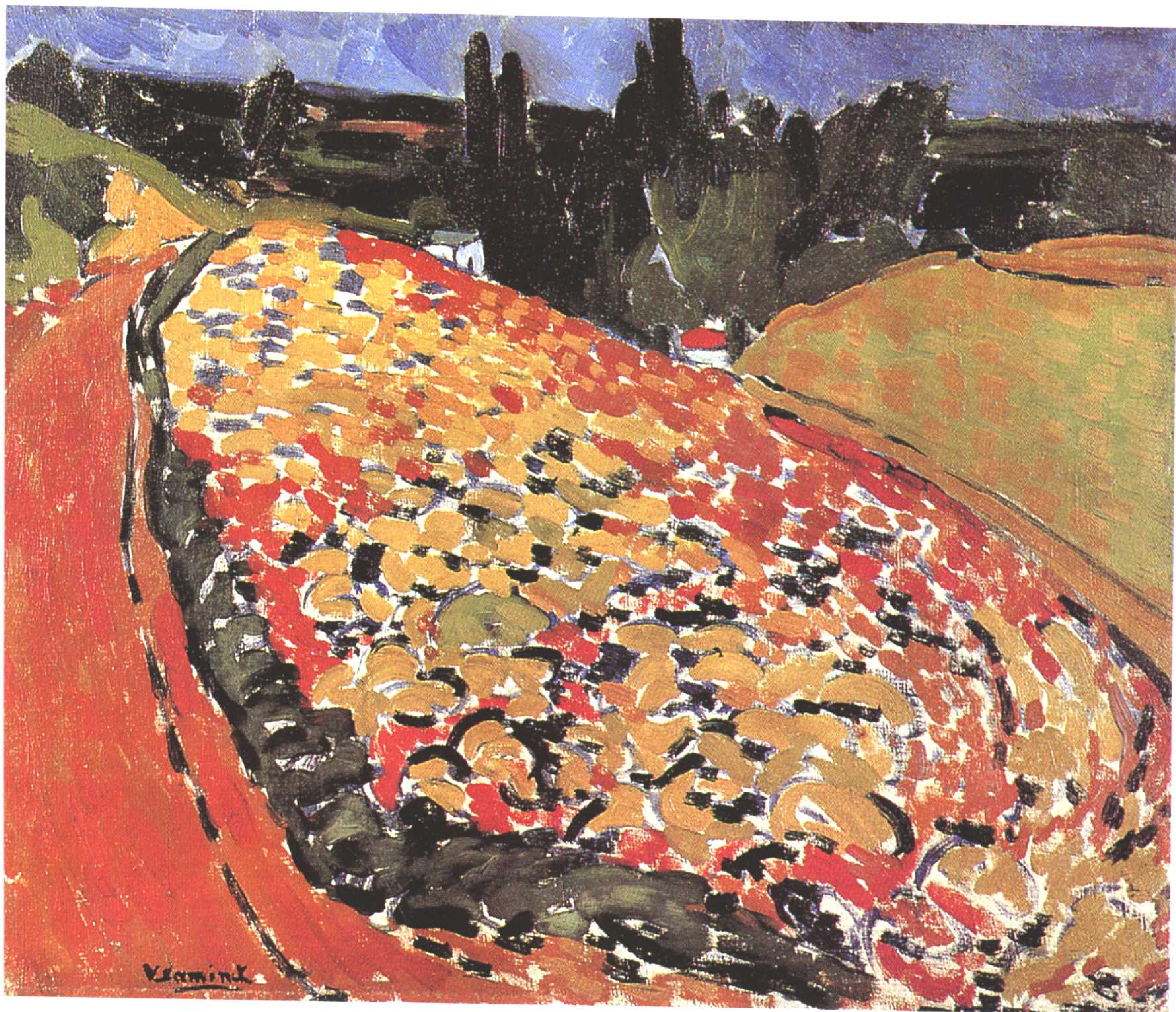
84.《舞蹈》 亨利·马蒂斯 油画 画布 260cm × 391cm 1910年 圣彼得堡，埃尔米塔什博物馆收藏

这是“野兽派”领袖马蒂斯最感人的代表作。这幅画单纯简洁到了极至，仅有人体的橘红色、地面的墨绿色和天空的蓝色三种颜色，整幅画由这三种在量感和分布上平衡、和谐的色彩，人物富有节奏、韵律的造型线条浑然一体，生发出动人的艺术魅力。

85.《伦敦桥》 安德烈·德兰 油画 画布 66cm × 99cm 1906年 纽约，现代艺术博物馆收藏

这是“野兽派”画家德兰的代表作。画家直接用高纯度的色彩作大笔平涂，色彩具有爆炸性的耀眼光芒，令观者振奋。

86.《胡奥的山丘》 弗拉曼克 油画 画布 48cm × 56cm 1905年 奥塞美术馆收藏

这是“野兽派”画家弗拉曼克早期的作品。画家用纯色的斑点和快速的笔触，大胆而热烈地把自己的情感倾注于画中，画面上厚重的笔触、快速的用笔加上朱红和橙色的色斑并置，造成了一种激烈澎湃的效果。

87.《汉堡港》　马尔凯　油画　画布　66cm × 80cm　1909年　圣彼得堡，埃尔米塔什博物馆收藏

这是最早的一位“野兽派”画家又是现实主义画家马奇的作品。画家把港口景色简化后移入画中，以自然的光线、色彩和寻常的透视描绘景色，全画以和谐、平衡、结实、稳定取胜。

88.《小女骑士》 凡·童根 油画 画布 1912年 私人收藏

童根以多变的长线条，强烈而率直的色彩，浓郁感人的艺术手法著称。在这幅肖像画中画家削弱了明暗，增强了色彩的表现力，通过冷暖色的交替，突出了细节的描绘。整个画面有较强的视觉冲击力。

89.《缪斯女神》 牟利斯·德尼 油画 画布 171.5cm×137.5cm 1893年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是“纳比派”画家德尼的作品。画家在这幅画中吸收了东方绘画的线条，人物造型既隐含古典写实的严谨，又显示出浪漫神秘的意境，全画极富平静优美的装饰感和神秘的异国情调。

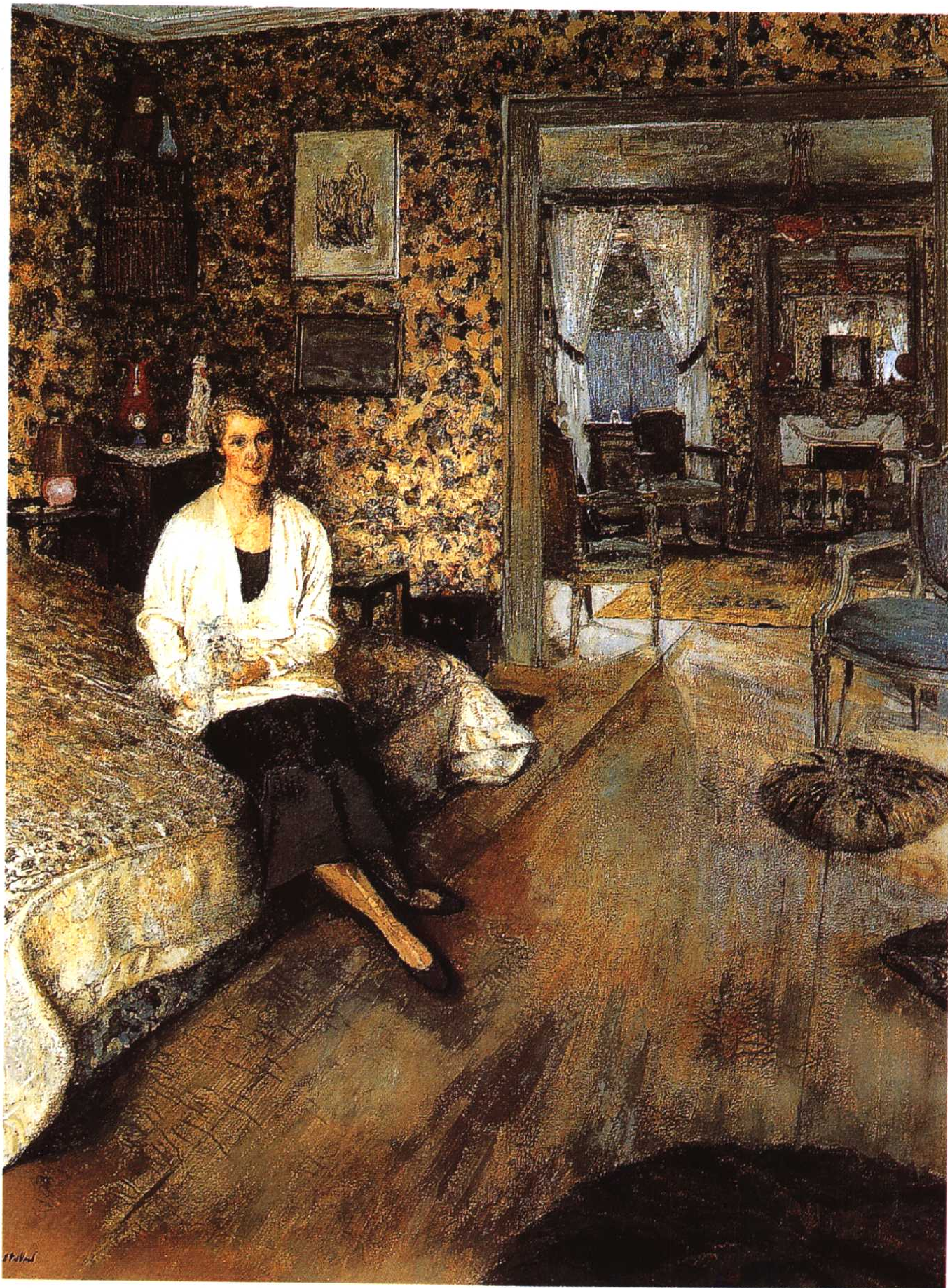
90.《诺曼底之夏》 皮埃尔·波纳尔 油画 画布 114cm × 128cm 1912年 莫斯科，普希金博物馆收藏

这是“纳比派”画家波纳尔创造的温馨形象。这幅画中自然背景宁静闲适的气氛建立在绿色的细腻变化基础之上，并与前景两个人物的优雅交流共同组成了一片温馨的景象。画中形式与色彩、题材与光线之间的和谐堪称典范。

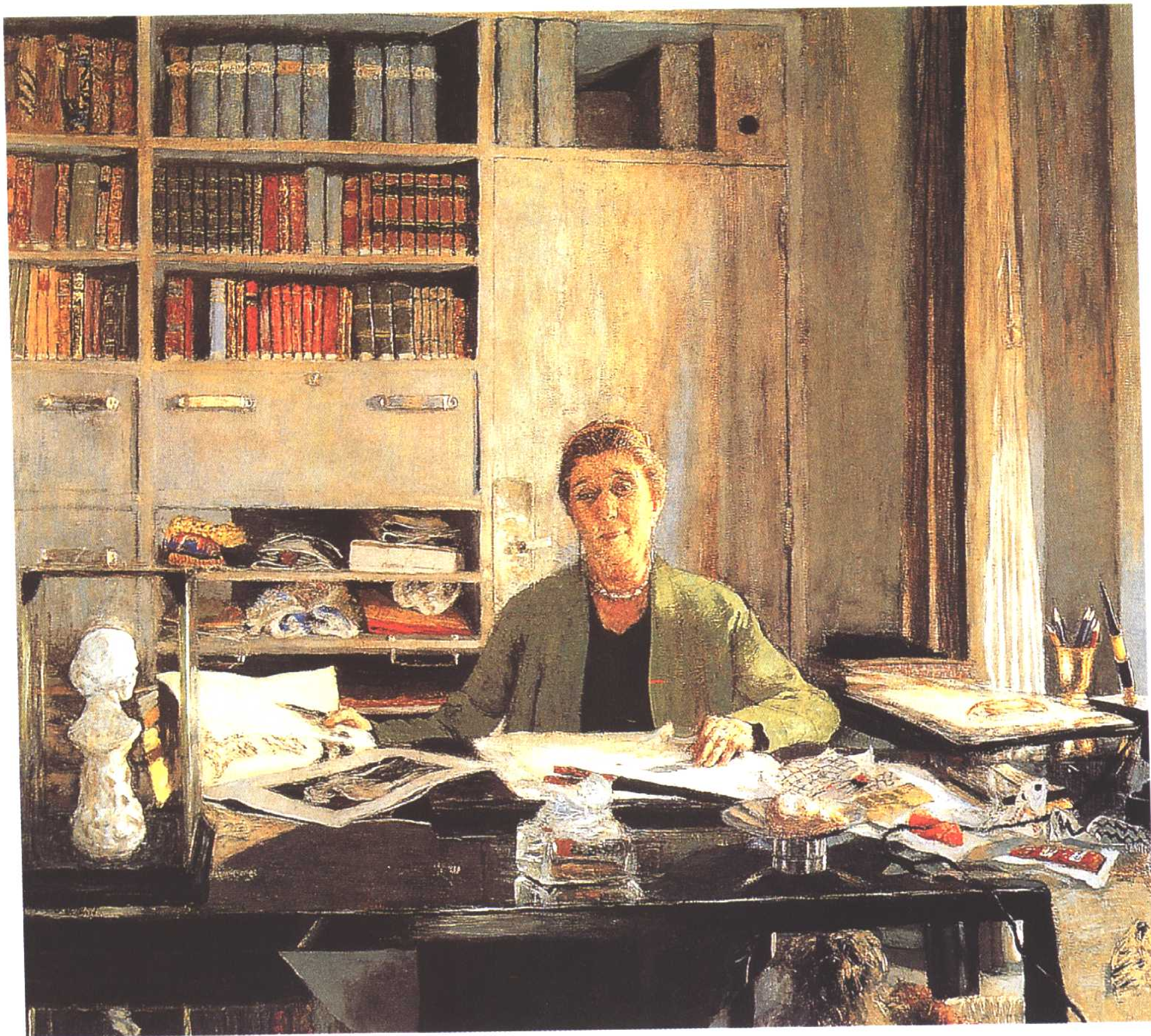
91.《梳妆台》 皮埃尔·波纳尔 油画 画布 52.5cm × 45.5cm 1908年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是“纳比派”代表画家波纳尔的作品。梳妆台上的什物以及镜子反射的镜前人物和室内一角，所有物象并不各自独立，也无主次之分，给人以无限广阔的空间联想和环境亲密感。它是由色与形构成的和谐温暖的融合体，它带给观众一种纯绘画视觉的愉悦感。

92.《珍·德 ·波里涅女侯爵》 叶德瓦·维亚尔 油画 画布 116cm × 89.5cm 1932年 巴黎，奥塞美术馆收藏

在这幅画中，画家把大色域的平涂和点彩派的效果完美统一，创造了色彩绚丽的室内效果，全画既有朴素、自然的真实感，又有装饰意趣。

93.《珍·拉薇》 叶德瓦·维亚尔 油画 画布 124.5cm×136.5cm 1935年 巴黎，奥塞美术馆收藏

维亚尔的作品中不仅可以看到印象派的闪烁色彩，更能在精美中看到严谨、悦人中看到精确，一切都是安静平和、朴素自然的。

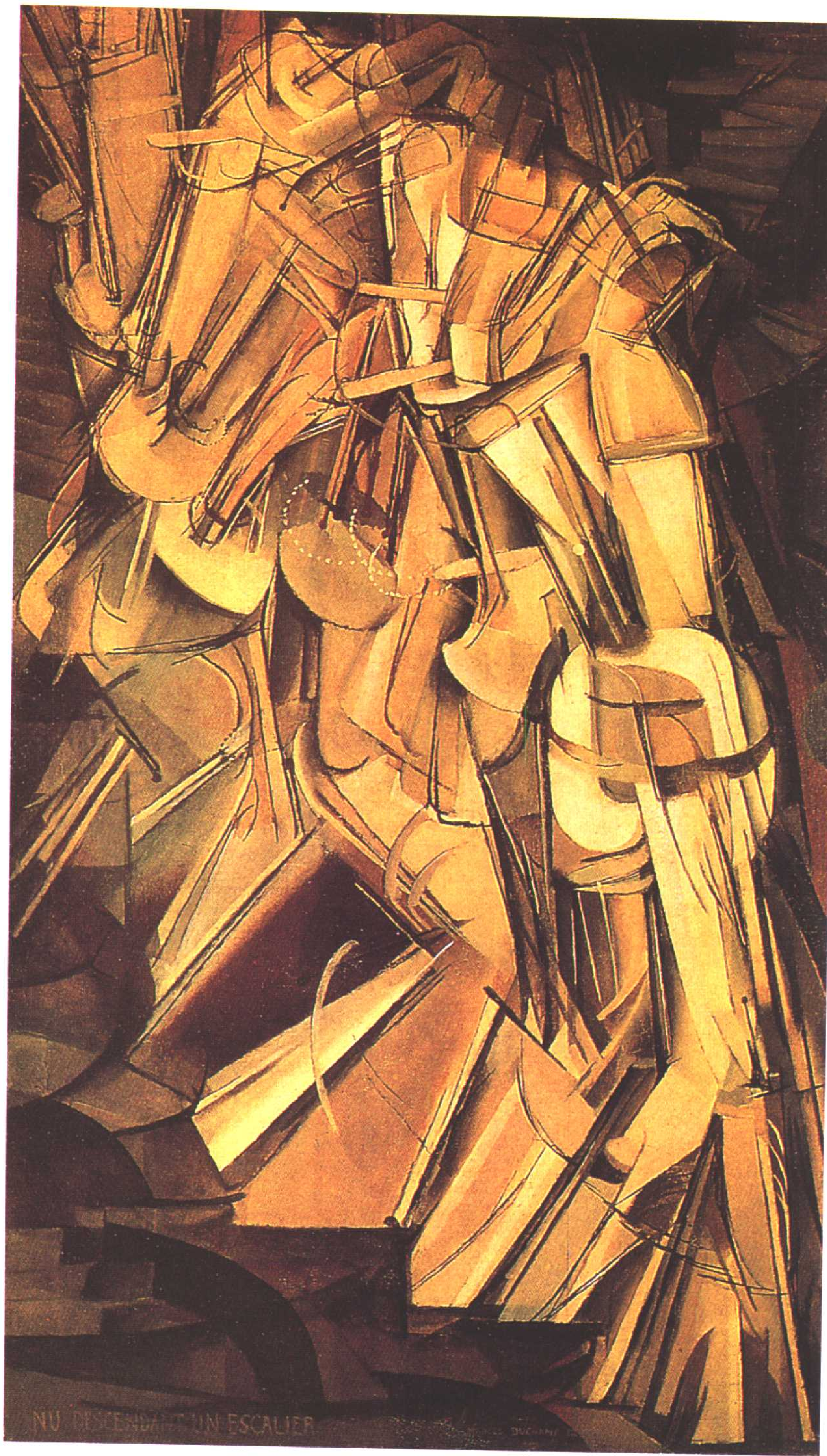

94.《战争》 卢梭 油画 画布 114cm×195cm 1894年 巴黎，奥塞美术馆收藏

这是自学成才的画家卢梭的作品。画家用超现实主义的画法为人们营造了一个梦幻的景象。一种原始纯朴的美感，具有童话般的魅力。

95. 《走下楼梯的裸女》 马塞尔·杜桑 油画 画布 148cm ×89cm 1912年 费城艺术博物馆收藏

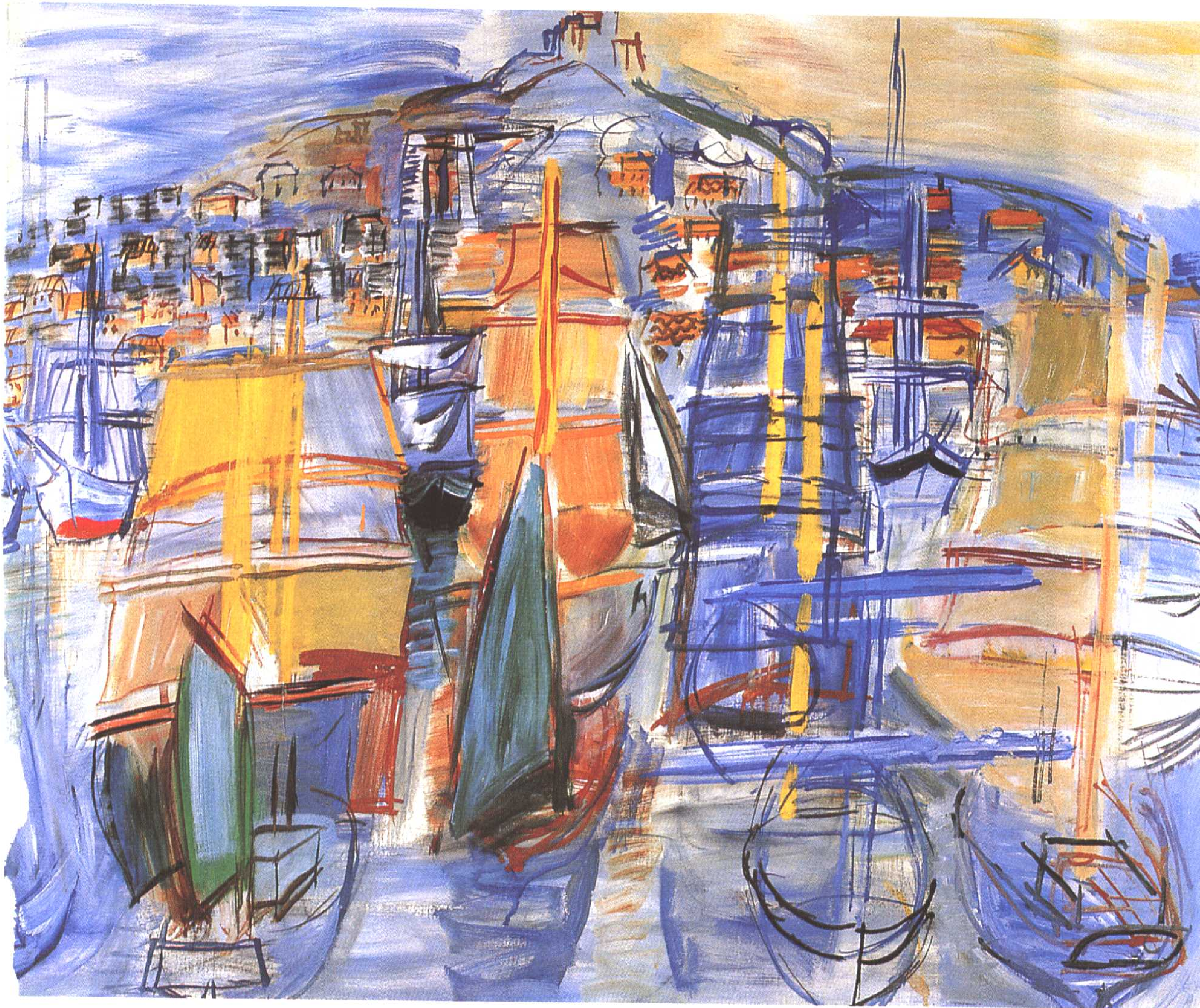
这是“达达主义”代表画家杜桑早期的作品，画家早期染指立体主义和未来主义的实验，创作了他的这幅早期代表作，画中裸女用立体主义手法进行分解并以几何图形重新组合，吸收未来主义对于时间的表达，表现了画家对如何在静止的画面上展示连续运动过程的兴趣。

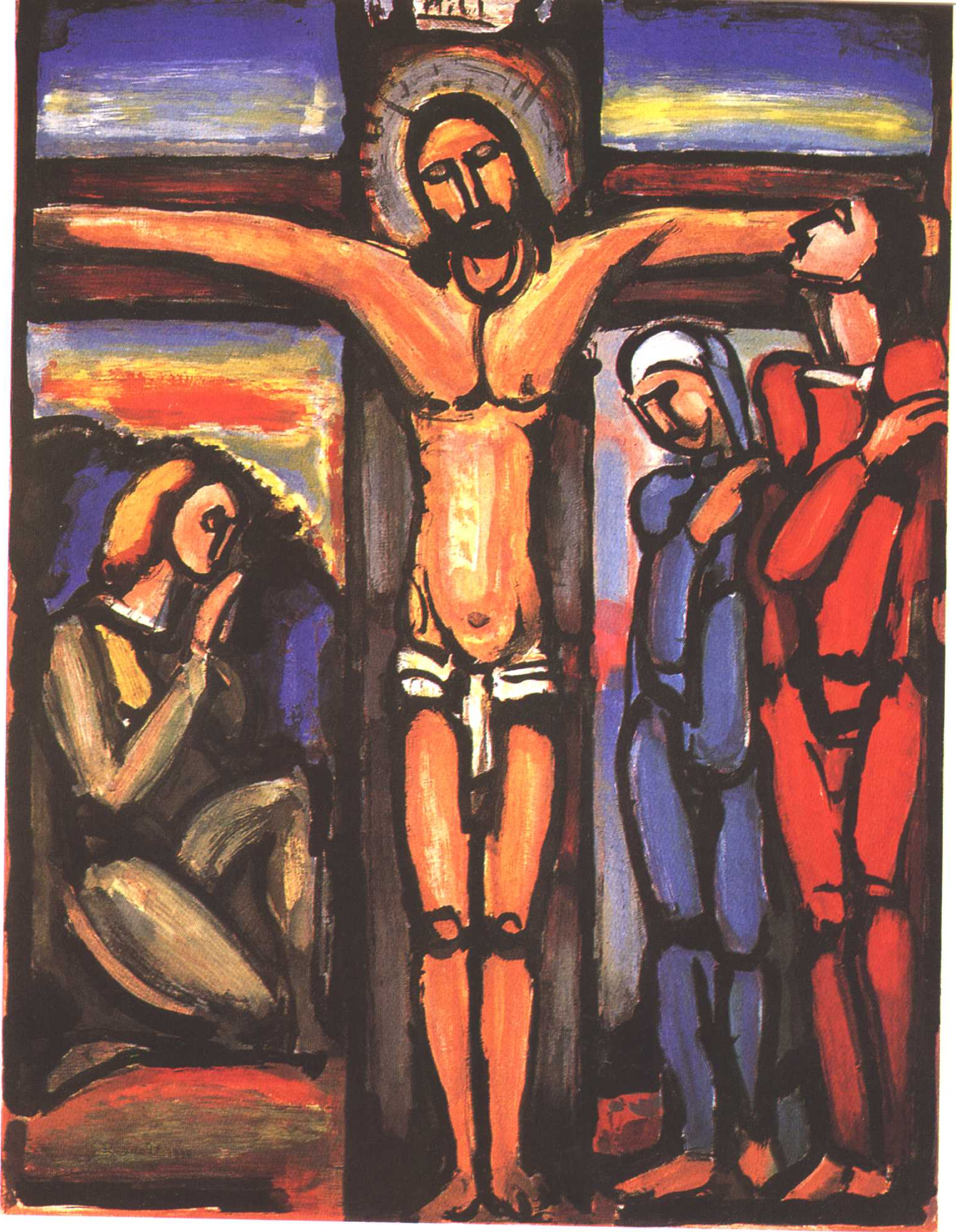
96.《阅读》 费尔南德·莱热 油画 画布 1924年 巴黎，国家现代艺术博物馆，乔治·蓬皮杜中心收藏

这是被人称为“机械立体主义”的画家莱热的作品。画家把对机器的强烈感受转化为将对象画成锥体、圆柱体、多面体。画中人物被支解成机器零件，简单而机械，整个画面透出一种机械的、非人性的感觉。

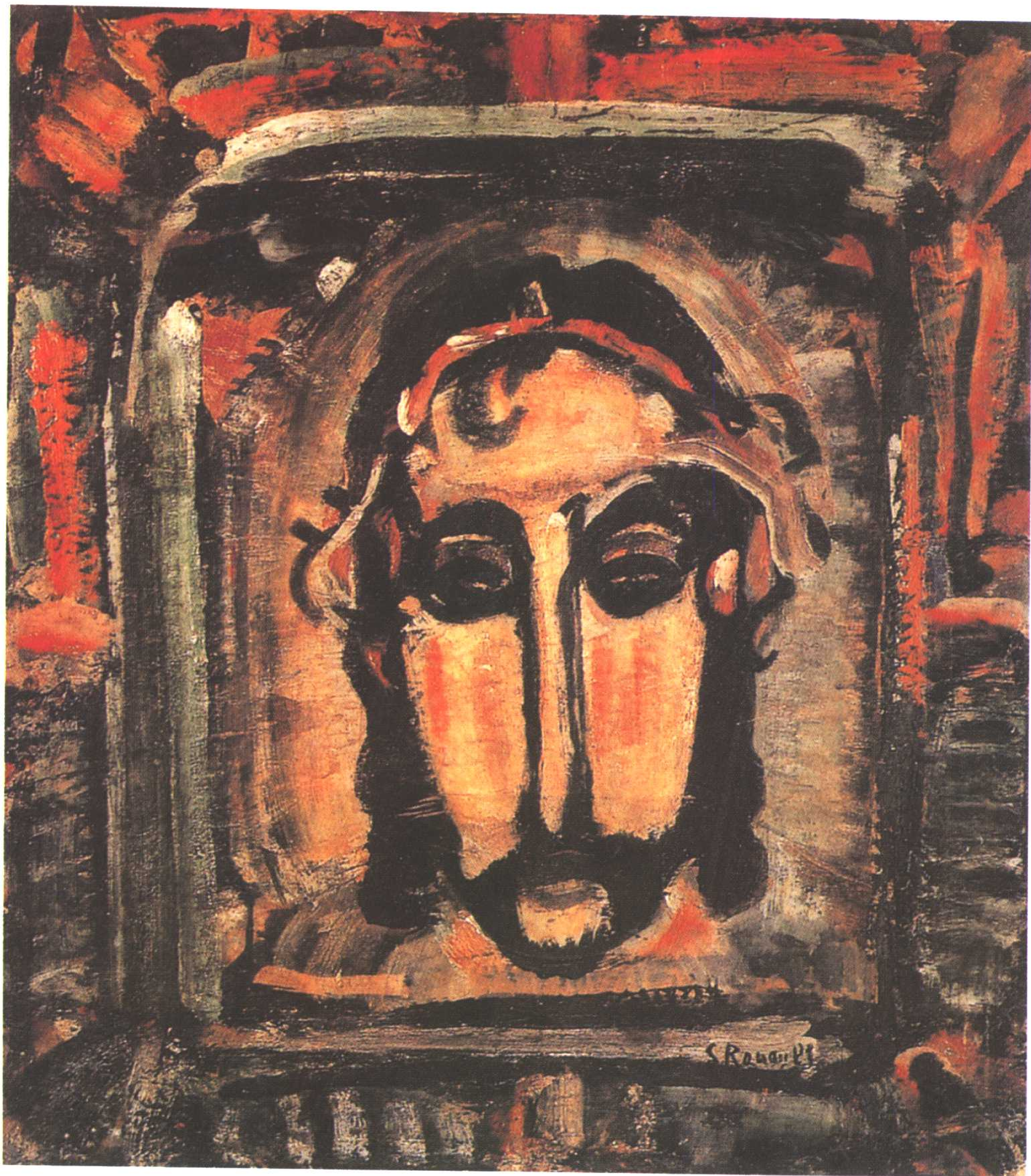
97.《马赛港》 杜飞 油画 画布 73cm × 92.5cm 1950年－1952年 尼斯，美术博物馆收藏

这是“野兽派”画家杜飞脱离“野兽派”之后的作品。画家善于运用色彩，在这幅画中，画家把黄蓝对比色运用得恰到好处，并配以流动的线条，创造了一幅非常清新活泼的作品，全画具有一种优雅明亮的特点。

98.《十字架上的基督》 乔治·鲁奥 蚀刻凹版 画纸 64.8cm×48.7cm 1936年 私人收藏

这是被认为是“野兽派”同路人的画家鲁奥的作品。画中人物呈几何抽象形，色彩强烈，人物形象的外轮廓用浓重的黑线勾画，用来限定形式和控制结构，色彩很厚重，用底色来衬托画面闪闪的光彩，有中世纪彩色玻璃画的效果，作品里隐含着宁静和虔诚的基督教精神。

99. 《神圣的面庞》　乔治·鲁奥　油画　纸板装裱于画布上　1939年　私人收藏

画家晚期创作了无数基督的绘画，把它们作为人类苦难和战胜疾病、死亡的象征，画中浓重而又阴暗的色彩极具表现力，充满力量和神秘感。

100.《女孩与猫》 巴尔蒂斯 油画 木板 88cm × 78cm 1937年 私人收藏

这幅画画面很单纯，少女坐在无生气的室内，旁边一只安分的猫，但画家捕捉到的是青春期的扰人春思，这层涵义从画面上惟一的光亮落在女孩的大腿间而更加强调出来。